

سخت‌گیرها
نخستین کنگره شعر در ایران

دومخست

از انتشارات وزارت فرهنگ و هنر

۵۳
۱۳۳۳

از انتشارات وزارت فرهنگ و هنر
اداره کل نجارش
بمناسبت جشن فرهنگ و هنر
آبانماه ۱۳۴۹

سخن‌سرایان
نخستین کنگره شعر در ایران

دوم‌نخست

از انتشارات وزارت فرهنگ و هنر

کتابخانه وزارت فرهنگ و هنر
سال ۱۳۴۹ خورشیدی
تهران

بیشگفتار

نخستین کنگره شعر ایران با تشریف‌فرمائی و بیانات علیاحضرت فرح‌پهلوی شهبانوی ایران، همزمان با جشن فرهنگ و هنر، ساعت ده صبح روزشنبه یازدهم آبانماه سال ۱۳۴۷ خورشیدی، با حضور گروه انبوهی از شخصیتها و استادان و سرایندگان و دانشمندان و فرهنگیان دیگر کشور با شکوه فراوان در تالار رودکی گشایش یافت.

وزارت فرهنگ و هنر که در راه شناسائی بهتر و بیشتر و پیشبرد و گسترش فرهنگ ایران گام برمی‌دارد و از پایگاه والای شعر در دیده ایرانیان و خدمتهای ارزنده آن در پرورش و تلطیف ذوق و اندیشه و بهبود رفتار و کردار و استوارتر ساختن بنیاد همبستگی ملی و برانگیختن ملت به کار و کوشش بیشتر آگاه است از آغاز فعالیت خویش تشکیل چنین مجمعی را برای بررسی مسائل مربوط به آن بایسته می‌دانست.

هدف این مجمع بزرگداشت هنر شاعری و بازآوردن آن به پایگاه والای پیشین و پدیدآوردن تفاهم بیشتر میان سرایندگان و همگام کردن شعر فارسی با پیشرفتهای شگرف کشور در پرتو رهبری شاهنشاه فرهنگ پرور آریامهر و تحولات کنونی جهان و بررسی درمسائلی بود که در این روزگار شعر بویژه شعر فارسی در برابر آن قرار گرفته است.

برای تنظیم برنامه آن از سال ۱۳۴۴ بررسیهایی با همکاری چند تن از کارشناسان مربوط در این وزارت انجام گرفت. در این بررسیها چهار موضوع اصلی (زبان شعر، شعر و اجتماع، شعر فارسی و جامعه ایرانی، شعر فارسی معاصر) و چهارده

موضوع فرعی که از نظر اهمیت با موضوعهای اصلی و با یکدیگر کمابیش در یک پایه قرار دارد برای سخنرانی برگزیده شد و بخش ویژه‌ای نیز برای خواندن سروده‌های تازه منظور گردید .

خوشبختانه اندیشه برپاداشتن این کنگره و برنامه آن مورد استقبال و علاقه فراوان سرایندگان و سخن‌شناسان سراسر کشور قرار گرفت و با رسیدن چهل و یک متن سخنرانی و سروده‌های فراوان در موضوعها و شیوه‌های گوناگون برنامه آن برای چهار روز در تالارهای پنجگانه موزه نوین باستانشناسی چنان تنظیم گردید که امکان سخنرانی برای همه کسانی که متن سخنرانی آنان تا موعد مقرر به وزارت فرهنگ و هنر رسیده و همچنین خواندن شعر برای همه سرایندگانی که تا آن تاریخ آثار آنان دریافت شده بود فراهم باشد .

جلسات کنگره از یکشنبه دوازدهم تا چهارشنبه پانزدهم آبانماه هر روز از ساعت ۵ تا ۸ بعد از ظهر تشکیل می‌یافت .

در جلسه گشایش پس از بیانات علیاحضرت شهبانوی ایران جناب آقای مهرداد پهلبد وزیر فرهنگ و هنر مطالبی درباره امکانات و فرصت بیسابقه‌ای که برای شناسائی و پیشرفت و گسترش بیشتر فرهنگ ایران حاصل گردیده و استعداد و دبلیستگی فراوان و توجه خاص ایرانیان به شعر و بایستگی استفاده از این ویژگیها و شایستگی توجه سرایندگان به خدمتی که می‌توانند با هنرگرایی خویش به آئین نیایگان سرافراز خود در پیشبرد جامعه ایرانی انجام دهند بیان نمودند و سپس نگارنده درباره مقام شعر فارسی در میان هنرهای ایرانی دیگر و علل توجه پیشینیان به آن و بایستگی بازآوردن آن به پایگاه والای دیرین و همگام کردن آن با پیشرفت‌های کشور و تحولات جهان و همچنین پیشینه تشکیل این مجمع و هدف و برنامه آن مطالبی بیان کرد .

در این مجمع چهل و یک سخنرانی ایراد گردید که متن یکایک آنها قبلاً تکثیر شده بود و در پایان هر سخنرانی متن آن در دسترس شنوندگان گذاشته می‌شد . در این دفتر متن بیست و یک سخنرانی به ترتیب منظور در برنامه چاپ و نشر گردیده و امید است که به زودی بیست سخنرانی دیگر نیز در دفتر دیگری چاپ و منتشر گردد .

این کنگره به ابتکار و سرپرستی وزارت فرهنگ و هنر برپا شد و در آن انجمنهای ادبی پایتخت و انجمن دبیران زبان و ادبیات فارسی همکاری صمیمانه داشتند . بایسته است که از آنان در اینجا سپاسگزاری شود .

صادق کیا

معاون وزارت فرهنگ و هنر و مسئول تشکیل و اداره کنگره

فهرست

بیانات علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران

سخنرانیها

۱	پرویز خانلری	زبان شعر
۱۶	حسین پژمان بختیاری	زبان شعر
۲۳	احمد ترجانی زاده	زبان شعر
		تأثیر شعر در نگاهداری و تقویت و گسترش
۳۵	محمد محیط طباطبائی	زبان فارسی
		تأثیر شعر در نگاهداری و تقویت و گسترش
۴۲	ضیاءالدین سجادی	زبان فارسی
		تناسب زبان شعر با موضوعات و افکار
۴۹	محمودرضا الهی	و نظره‌های مختلف
۵۷	لطفعلی صورتگر	شعر و اجتماع
۶۷	ابوتراب رازانی	شعر و اجتماع
۷۴	سیمین بهبهانی	تأثیر جامعه و اوضاع اجتماعی در شعر

۸۴	عبدالعلی ادیب برومند	تأثیر شعر در جامعه
۹۳	احمد ناظرزاده کرمانی	مسئولیت شاعر در برابر جامعه
۱۰۰	غلامحسین یوسفی	علت رواج و دوام برخی از آثار و عدم رواج و دوام برخی دیگر
۱۱۵	خلیل خطیب رهبر	علت رواج و دوام برخی از آثار و عدم رواج و دوام برخی دیگر
۱۲۲	ذبیح‌الله صفا	شعر فارسی و جامعه ایرانی
۱۳۳	ابراهیم صفائی	جریانهای بزرگ فکری و اجتماعی ایران و اثر آن در شعر فارسی
۱۴۱	عبدالحسین سینتا	جریانهای بزرگ فکری و اجتماعی ایران و اثر آن در شعر فارسی
۱۴۶	صادق رضازاده شفق	عرفان و شعر عرفانی
۱۵۸	محمدعلی اسلامی ندوشن	فکر بی‌اعتباری جهان و اغتنام فرصت و اثر آن در شعر فارسی
۱۷۳	غلامعلی رعدی آدرخشی	شعر فارسی معاصر
۲۰۷	عبدالوهاب نورانی وصال	شعر فارسی امروز و وجه تمایز آن با دوره‌های گذشته از نظر فکر و موضوع و شکل
۲۲۳	عبدالرحمن فرامرزی	وظیفه شاعر ایرانی در برابر جامعه خود

بیانات علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران

به یاری خداوند متعال نخستین کنگره شعر ایران را با شرکت عده‌ای از شاعران و ادیبان کشور افتتاح می‌نمائیم. حاجتی به بیان این مطلب نیست که شعر فارسی یکی از مهمترین پایه‌های فرهنگ ایرانی و در بسیاری از موارد از عوامل حفظ و حراست آن در برابر تندباد حوادث و فرازونشیبهایی است که در حیات ملی ما وجود داشته‌است. در روز گاران دشوار گذشته که کشور ما می‌بایست از راه‌های گوناگون در برابر ایلغارهای بنیان‌کن اقوام مهاجم ایستادگی کند، شعر فارسی از جمله وسائل بسیار سودمندی بوده است که در حفظ روحیه مردم مورد استفاده قرار می‌گرفت و آن‌گاه که سخن از برانگیختن احساسات و عواطف ملی ایرانیان برای بزرگداشت افتخارات گذشته و احیاء استقلال ملی و ادامه آن به میان می‌آمد، تنها شعر فارسی بود که در دشواریهای مقاومت ملی خودنمایی می‌کرد. اما فایده شعر فارسی به همین حد و میزان متوقف نمی‌ماند زیرا این مظهر ذوق و استعداد بلند ایرانی وظیفه‌های دشوار دیگری از قبیل نگاهبانی زبان شیوای پارسی

وانتقال بسیاری از آداب و عادات و خصایل پسندیدهٔ نیاگان ما از نسلی به نسل دیگر و نشر افکار و اندیشه‌های بلند عقلای ایرانی را نیز برعهده داشت و همواره این وظیفهٔ دشوار را به بهترین وجهی ادا می‌کرد.

نکتهٔ بسیار مهم دیگر دربارهٔ شعر فارسی خدمت آن است به نشر روزافزون زبان فارسی در خارج از مرزهای ایران، از نزدیکیهای دریای آدریاتیک تا خلیج بنگال که حتی گاه به شبه جزیرهٔ تایلند و از آنجا به جزایر اندونزی نیز می‌رسید و از جانب مشرق تا پشت دیوارهای چین را زیر تسلط خود می‌گرفت. امروز هم شعر فارسی تنها به ایران اختصاص ندارد بلکه در افغانستان و پاکستان و تاجیکستان و برخی از نواحی مجاور آنها هم گویندگان شیرین‌سخنی به زبان شیوای پارسی سرودها و چکامه‌های زیبای خود را می‌سرایند و به یادگار می‌گذارند و بنابراین امروز هم شعر فارسی وجه مشترکی است میان فرهنگ ملت‌های بزرگی از آسیا که خوشبختانه بر اثر بسط فرهنگ ایرانی بر تشدید بنیان مودت و اخوت آنها افزوده می‌شود.

ما که دارای یکی از اصیل‌ترین و غنی‌ترین فرهنگ‌های جهانیم، در عین آن که نباید هیچ‌گاه وظایف خود را نسبت به تهیهٔ وسائل رفاه مادی و ترقیات صنعتی و اقتصادی از نظر دور بداریم، باید به احیاء سنت‌های خوب نیاگان خویش و مراقبت در حفظ مبانی هنر و فرهنگ پرارزش خود و معرفی خدمات گرانقدری که ملت ما به دانش و ادب و هنر در مرتبهٔ جهانی انجام داده است نیز کوشا و فعال باشیم و نه تنها در همهٔ مظاهر فرهنگی خود مرتبه و مقام پیشین را حفظ کنیم، بلکه از آنچه هست فراتر رویم.

در تاریخ ملت ما يك حقیقت به صورت اصلی ثابت درآمده

است و آن این که هرگاه کشور ایران از ثبات اوضاع و امن و آرامش برخوردار بود ملت ما به نحو شگفت‌انگیزی توجه خود را به جانب دانش و ادب و هنر معطوف داشت و در این راه به ترقیات عظیمی نایل گشت و از مراحل پیشین بسی فراتر گام نهاد. اینک که بحمدالله کشور ما از ثمرات آرامش و ثبات اوضاع و از ترقیات صنعتی و اقتصادی برخوردار است باید آن اصل تاریخی و ملی ما دوباره نتایج شگرف خود را نشان دهد و ما یک بار دیگر ثابت کنیم که فرزندان همان آزاده مردان دانش دوست و ادب پروریم که آوازه دانش و هنرشان جهان قدیم را فرا گرفته بود. در شعر و ادب هم انتظار ما از کسانی که عمر خویش را در این راه صرف کرده‌اند همین است. اگر پدران ما در دورانهای دشوار تاریخ و در شرایط مشکل اجتماعی آنی از ایجاد وسایل ترقی و پیشرفت زبان و ادب خود غفلت نداشته‌اند ما در دوره آرامی که با توسعه مدارس و آموزش و پرورش در مراحل گوناگون همراه است چگونه می‌توانیم از انجام دادن چنین خدمتی غافل بمانیم.

امروز ما در دنیای رابطه فرهنگها و تأثیر و تأثر آنها در یکدیگر و از یکدیگر زندگانی می‌کنیم. در چنین دنیائی است که فرهنگهای قوی، فرهنگهای ضعیف را مغلوب خود می‌سازد. سعی ما باید در آن باشد که نقاط قدرت و قوت فرهنگ خود را در همه مظاهر آن از ادبیات و هنر گرفته تا همه معنویات دیگر خوب بشناسیم و آنها را تا آنجا که در توانائی ماست تقویت کنیم. کشوری که بزرگترین شاعران دنیای قدیم را از قبیل فردوسی و خیام و نظامی و مولوی و سعدی و حافظ و جامی در دامان خود تربیت کرده‌است باید همه سنتهای را که وسیله تربیت چنان کسانی بوده‌است حفظ نماید و به جانب ترقی و تکامل هدایت کند،

به راههای نو و روشهای نوین توجه داشته باشد لیکن از گذشته بسیار ثروتمند و غنی خود هم غافل نماند .

کنگره شاعران ایران که ما در سال گذشته تصمیم به تشکیل آن گرفتیم به همین دو منظور و برای بازشناختن شعر فارسی و چگونگی ترقی و انحطاط آن در ادوار مختلف و خدماتی که به زبان فارسی و جامعه ایرانی کرده است و اکنون هم باید انجام دهد و وظایفی که در هدایت جامعه و ایجاد وسایل تکامل و ترقی شعر فارسی بر عهده شاعران است تشکیل می گردد . از خداوند متعال موفقیت اعضای این کنگره را مسئلت داریم و امیدواریم تشکیل چنین اجتماع بزرگی از شاعران و شعرشناسان ایرانی مقدمه پیشرفت شایانی در عالم شعر و ادب فارسی باشد و برای جوانان ادب دوست ما سرمایه های سودمندی از این اجتماع فراهم گردد .

زبان شعر

موضوع گفتار ما اینجا «زبان شعر» است. شاید این عنوان برای بعضی از شنوندگان موجب تعجب شود و این پرسش از ذهنشان بگذرد که مگر زبان شعر به جز همین زبان عادی است؟. برای آن که به این سؤال جواب بدهیم باید ابتدا به دو جنبه، یا دومی استعمالی زبان، که با هم مختلف و از هم جدا هستند توجه کنیم. زبان گفتار ابزاری است برای ایجاد رابطه میان افراد یک جامعه. به وسیله کلمه و جمله است که یک فرد می تواند اندیشه ها و معانی گوناگونی را که در ذهن دارد به ذهن دیگری منتقل کند.

این اندیشه ها گاهی خبری است از امری که روی داده یا روی می دهد، یا کاری که گوینده اجرای آن را قصد دارد، یا دعوت به همکاری، یا فرمانی برای انجام یافتن کاری، یا پرسش از امری، یا شگفتی از انجام یافتن یا نیافتن امری. در همه این موارد تنها یک علت یا یک غرض در میان است و آن بر آوردن حاجتی اجتماعی است که همان ایجاد رابطه میان گوینده و شنونده باشد. زبان نوشتن نیز با همه اختلافی که با زبان گفتار دارد جز ثبت همین زبان گفتار، یا به عبارت دیگر، تبدیل نشانه های شنیدنی به نشانه های دیدنی چیزی نیست.

اما زبان یک مورد استعمال دیگر نیز دارد و آن در مقام ماده یکی از انواع هنر، یعنی شاعری است. در هنر شاعری کلمات همان وظیفه را دارند که اصوات در موسیقی، خط و رنگ در نقاشی، و جسم در پیکر سازی و معماری. اینچنین، مانند موسیقی، ماده هنر صوت است، اما سلسله اصواتی که نشانه معانی معینی نیز هستند و بنابراین هنرمند آزاد نیست که اصوات ملفوظ را به دلخواه خود ترکیب و تألیف کند؛ بلکه آزادی او محدود و منحصر است به تألیف مجموعه هایی از اصوات ملفوظ

که بر حسب عرف یا وضع در يك جامعه همزبان بر معانی معینی دلالت می کنند ، و تغییر این رابطه ، یعنی رابطه لفظ با معنی ، در اختیار هنرمند نیست .

در یکی از شیوه های ادبی سی ساله اخیر گروهی خواستند قید معنی را از شعر بردارند تا شاعر بتواند صوتهای ملفوظ را به ذوق و سلیقه خود تألیف کند و شعر تنها موسیقی الفاظ باشد . اما البته این کوشش به جایی نرسید .

پس در هنر شاعری ناچار با کلماتی سروکار داریم که دارای دو جنبه مختلف هستند : یکی لفظ یا صوتهای ملفوظ ؛ و دیگری معنی و مفهومی که این صوتها بر آن دلالت می کنند . شاعر برعهده دارد که برای ایجاد هنر از این هر دو جنبه استفاده کند . در زبان گفتار و زبان نثر (تا آنجا که بازبان شعر اختلاف دارد) غرض تنها انتقال معانی از ذهنی به ذهن دیگر است . لفظ تنها نشانه و علامتی برای دلالت بر معنی است و جز این وظیفه و اثری ندارد . لازمه آن که امر دلالت درست انجام بگیرد این است که ذهن هر چه زودتر از صورت به معنی منتقل شود . کوچکترین توجه ذهنی به صورت از کامل بودن امر دلالت می کاهد . در گفتار عادی ، گوینده يك سلسله اصوات ایجاد می کند ، بی آن که به چگونگی آدای آنها توجهی داشته باشد . و شنونده نیز در همان آن ، این نشانه های صوتی را در ذهن خود به معانی تبدیل می کند و آنها را در می یابد .

هر چه این عمل تبدیل دال به مدلول سریعتر انجام بگیرد و هر چه توجه ذهن دوطرف به صورت خارجی لفظ که دال است کمتر باشد غرض از گفتن و شنیدن بهتر حاصل شده است .

زبان گفتار زبان عقل و منطق است ، وسیله رفع يك احتیاج اجتماعی است . ابزار کار است برای يك فائده آنی معین . خود ابزار در اینجا شأنی ندارد جز این که غرض و فائده منظور را بهتر حاصل کند .

اما شعر هنر است . غرض هنر رفع احتیاجهای نخستین و آنی نیست ؛ بلکه اینجا حاجات ثانوی ، حاجات عالیتر و لطیفتر در کار است . انسان به بیان عواطف ، یعنی حالات نفسانی خود نیز حاجت دارد ؛ و همچنین حاجت دارد که این عواطف را با دیگران نیز در میان بگذارد و ایشان را در این حالات با خود شریک کند . اصل و منشأ همه انواع هنر همین حاجت است . شاعری نیز دارای چنین غرضی است و زبان شعر برای اجرای این غرض به کار می رود . پس زبان شعر تنها وسیله و ابزار انتقال معانی نیست ، بلکه وسیله القای حالات نفسانی است .

نخستین تعریفی که از شعر کرده اند این است که « شعر سخنی خیال انگیز است » و مراد از آن این است که باید حالتی در شنونده یا خواننده ایجاد کند . شاعر برای این منظور ناچار است که از همه وسایلی که در اختیار دارد استفاده کند . لفظ ، در شعر ،

دیگرتنها علامت و نشانه معنی صریح و معین نیست؛ بلکه صورت آن، صورت شنیدنی، نیز برای القاء حالات به کار می‌آید. به عبارت دیگر صوت ملفوظ گذشته از دلالت بر معنی، مانند صوتهای موسیقی، ارزش مستقل و جداگانه دارد؛ و هنر شاعری عبارت از آن است که از همه خواص کلمه، چه لفظی و چه معنوی، برای انگیزختن خیال، یعنی ایجاد حالتی نفسانی در ذهن شنونده استفاده شود.

پس، همچنان که زبان شعر با زبان گفتار در غرض و هدف اختلاف دارد؛ در استفاده از اجزاء و مواد و در شیوه ترکیب و تألیف آنها نیز این دو با هم متفاوت هستند. نخستین نکته‌ای که در مقایسه زبان گفتار یا زبان نثر، با زبان شعر به ذهن ما می‌گذرد قید و تکلف است که در زبان شعر می‌بینیم. همه جا شاعر در مرحله اول گرفتار این قیدهاست: تساوی مصرعها، نظم معین هجاهای کوتاه و بلند، یا شدید و خفیف، قافیه با مشکلات متعدد آن، مراعات روابط صوتی الفاظ، و انواع دقیقی که در ادبیات ما به آنها عنوان «صنایع بدیعی» داده‌اند و خود این اصطلاح از قید و تکلف و تصنع حکایت می‌کند.

رابرت فراست شاعر بزرگ امریکائی در خطابه‌های خود راجع به شاعری قیدهایی را که بردست‌وپای شاعر است شرح می‌دهد. قید نخستین اختیار وزن است که شاعر را در انتخاب کلمات آزاد نمی‌گذارد. سپس هر کلمه‌ای که بکار می‌رود شماره کلماتی را که از پی آن می‌آیند محدودتر می‌کند تا آنجا که دایره این اختیار و آزادی سخت تنگ می‌شود.

حتی آنچه شعر آزاد خوانده می‌شود تابع قواعد و قیودی بسیار بیش از نثر است.

تی. اس. الیوت می‌گوید «برای شاعری که می‌خواهد کار درست و دقیقی انجام بدهد شعر هرگز آزاد نیست» عجب آن که خود شاعران غالباً این جبر و تکلف را به جان می‌پذیرند؛ و این محدودیت آزادی به جای آن که موجب زحمت شود خود مایه قدرت ایشان است.

اما منشاء و سرچشمه این قیود چیست؟ گفتیم که زبان شعر زبان عاطفی است. در زبان گفتار برای بیان یا القای عواطف و سایل متعدد و مختلفی داریم که غیر از لفظ و جمله است. در گفتار، آهنگ کلی کلام بر حسب حالات گوناگون تفاوت می‌کند، لحن جمله‌ای که متضمن خبری باشد بالحن همان جمله که در بیغ و افسوس را دربر دارد یکسان نیست. اجزاء کلام، یعنی الفاظ و هجاها، به حسب اغراض و حالات عاطفی باشدت بیشتر یا کمتری ادا می‌شوند. بعضی از صوتهای ملفوظ را بیشتر یا کمتر امتداد می‌دهیم و همین اختلاف امتداد، گاهی نه تنها حالات، بلکه حتی معانی مختلفی را بیان می‌کند. در فارسی محاوره امروز کلمه «بله» را به خاطر بیاورید که با اختلاف آهنگ

و اختلاف امتداد هر يك از دو هجای آن ، معانی و حالات متعددی را از قبیل پرسش ، جواب مثبت ، تأکید ، بی تابی ، بی اعتنائی ، و جز اینها دلالت می کند. حتی وقف و سکوت میان اجزاء گفتار غالباً بیان کننده حالات و اغراض عاطفی است . ادای هر يك از صوتهای ملفوظ ، چه مصوت و چه صامت ، نیز به حسب فشار یا بیشتر یا کمتر ، یا فواصلی که میان آنها با صوتهای دیگر قرار می گیرد خود مبین حالات مختلفی مانند خشم ، شادی ، اندوه ، بی اعتنائی یا نگرانی است .

گذشته از همه اینها حرکات چهره و اندامها نیز در حین گفتار یکی از وسایل مهم برای القاء حالات عاطفی است .

زبان نوشتن از همه این وسایل بی بهره است . در اینجا تنها با کلمه‌ها سروکار داریم که جز دلالت ساده بر معنی معین و وظیفه‌ای برعهده ندارند یا از عهده آن بر نمی آیند . از اینجاست که دشواری کار شاعر آغاز می شود . شاعر باید این نقص ، یعنی این کمبود وسایل القای عواطف را که در زبان نوشتن وجود دارد با وسایل و تدابیر دیگر جبران کند .

يك قرن پیش از میلاد مسیح دنیس هالیکارناسی نوشته است: « کلمات شعر تنها برای اشاره به اشیاء و امور به کار نمی روند، بلکه باید حالتها و خیالهایی را به ذهن القاء کنند ». از آن زمان تا امروز دانشوران و اندیشه مندان و سخنوران کشورهای مختلف اگر چه در شیوه تفکر و روش فلسفی با یکدیگر تفاوت‌های کلی داشته‌اند همه در این نکته با دنیس همراهی بوده‌اند .

وزن :

نخستین قیدی که برای جبران نقص بیان عاطفی به زبان شعر تحمیل می شود وزن است . در زبان گفتار می توانیم جمله‌ها و عبارتها را با شتاب بیشتر یا درنگ بیشتر ادا کنیم و به این وسیله حالاتی مانند شادی و خشم یا گله و شکایت را نیز در ضمن گفتار به شنونده برسانیم . وزن در زبان شعر جانشین این وسیله بیان است . در زبانهایی که بنای وزن آنها بر کوتاهی و بلندی یا شدت و ضعف هجاست همیشه تألیفی از الفاظ که در آن شماره نسبی هجاهای کوتاه یا شدید بیشتر باشد حالات عاطفی شدیدتری یا مهیج تری را القاء می کند ، به عکس برای حالات ملایمتر که مستلزم تأنی و آرامش هستند وزنهایی به کار می رود که هجاهای بلند یا ضعیف در آنها بیشتر است .

شاید برای اثبات این معنی محتاج دلیلی نباشیم ؛ زیرا هر کس که با شعر سروکار دارد می تواند در ذهن خود مثالهای فراوان برای این معنی بیابد . این شعر منوچهری را بشنوید که تنها وزن آن، گذشته از الفاظ و معانی، شوق و نشاط می آورد :

دل‌م ای دوست تو دانی که هوای تو کند لب من خدمت خاک کف پای تو کند

چه دعا کردی جانا که چنین خوب شدی تا چو تو چاکر تو نیز دعای تو کند
یا این شعر حافظ :

مژدگانی بده ای خلوتی نافه‌گشای که ز صحرای ختن آهوی مشکین آمد
قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام تا ببینی که نگارت به چه آئین آمد
واکنون دو بیت از غزل سعدی را که مضمون آن گله و شکایت است و
به تناسب آن وزنی شمرده و متین دارد با این ابیات بسنجیم .

یاد می‌داری که با ما جنگ در سر داشتی ؟

رأی رأی تست ، خواهی جنگ ، خواهی آشتی

خاطر م نگذاشت يك ساعت که بی‌مهری کنم

گرچه دانستم که پاك از خاطر م بگذاشتی

با آن که اوزان شعر فارسی از هر زبان دیگری متعددتر و متنوع‌تر است و شاعر می‌تواند برای بیان مقاصد هنری خود از میان آن همه وزن گوناگون مناسبترین آنها را انتخاب کند باز قید پیروی از وزن واحد در سراسر يك قطعه ، و همچنین قید تساوی پاره‌های شعر ، یعنی مصراعها و بیتها ، تا حدی دست‌وپای او را می‌بندد و حاصل کارش را به يك نواختی می‌کشد . شاعران هنرمند و چیره‌دست ما غالباً کوشیده‌اند که این نقص را با استفاده از اختیارات معدودی که در تغییر قالب اصلی وزن دارند جبران کنند . به این طریق غالباً می‌بینیم که وزن واحدی را دو شاعر بزرگ اختیار کرده‌اند و در آثار هریک آن وزن حالتی جداگانه دارد .

بحر متقارب در شعر فردوسی يك سره رزمی و پهلوانی است . همین بحر در اسکندرنامه نظامی به کار رفته که این حالت را بسیار کمتر دارد ؛ و در بوستان سعدی هیچ چنین حالتی ندارد . شاید این اختلاف تا حدی از مضمون و شیوه انتخاب کلمات حاصل شده باشد ؛ اما بی‌گمان تغییراتی که شاعر در قالب اصلی وزن می‌دهد نیز بسیار مؤثر است . درباره این نکته ، مانند هزاران نکته دیگر ، تاکنون در ادبیات فارسی تحقیق دقیق علمی انجام نگرفته و این از جمله کارهایی است که محول به آینده است .

در شعر فارسی مثالهای بسیار می‌توان یافت که دو شاعر هر دو يك وزن را به کار برده‌اند . اما شنونده یا خواننده ، خاصه اگر توجهی به فن شاعری نداشته باشد ، به زحمت می‌تواند دریابد که آن دو قطعه مختلف در قالب وزن واحدی ریخته شده‌اند .

به این ابیات از فرخی سیستانی گوش بدهیم :

ترك مه روی من از خواب گران دارد سر

دوش می ، داده به من ز اول شب تا به سحر

من به چشم او را ده بار نمودم که بخصب
 او همی گفت به سر آرم این دور به سر
 او به می دادن جادوست به دل دادن چیر
 چیزها داند کردن به چنین باب اندر
 و اکنون این ابیات را از غزل سعدی بشنویم :

هر شب اندیشه دیگر کنم و رای دگر که من از دست تو فردا بروم جای دگر
 بامدادان که برون می نهم از منزل پای حسن عهدهم نگذارد که نهم پای دگر
 وامقی بود که دیوانه عذرائی بود منم امروز توئی وامق و عذرای دگر

می بینیم که به دشواری می توان دریافت که قالب وزن در این هر دو قطعه یکی است. این اختلاف از اینجا ناشی می شود که شاعر، با استفاده از اختیارات شاعری، به اقتضای آهنگی که در ذهن دارد و متناسب با عواطف اوست، گاهی يك هجای بلند را به جای دو هجای کوتاه می نشاند و گاهی هجای کوتاه اول مصراع را به بلند تبدیل می کند و گاهی، يك حرف ساکن را به جای حرف متحرك می گذارد، یا به عبارت دیگر يك هجای دراز را جانشین مجموعه ای از يك هجای بلند و يك هجای کوتاه می کند.

نعمه حروف :

نکته دیگری که غالب شاعران کشورهای مختلف در زبان خود از آن استفاده کرده اند تأثیر عاطفی اصوات ملفوظ است. هر يك از واحدهای صوتهای ملفوظ، گذشته از عملی که در ترکیب با صوتهای دیگر برای ساختن کلمات انجام می دهند، جداگانه حالتی یا نکته ای را به ذهن القاء می کنند.

نخستین مبنای این تأثیر، شباهت تام یا تقریبی هر يك از این صوتهای ملفوظ با یکی از صوتهای طبیعی است. تا آنجا که من می دانم شاید ابوعلی سینا نخستین کسی است که به این نکته توجه کرده و يك فصل از رساله «مخارج الحروف» را به بیان آن تخصیص داده است. ابن سینا در فصلی از این رساله، زیر این عنوان که «حرفهای گفتار از حرکتهای غیر گفتاری نیز شنیده می شوند»، رابطه میان بعضی صوتهای ملفوظ را با صوتهای دیگر شرح می دهد. از آن جمله می گوید :

هـ : را از رانده شدن هوا به قوت درجسمی که مانع آن نباشد، مانند خود هوا، می شنوی .

خاء : از این که جسمی خشک را با جسمی سخت که باریک و کشیده باشد چنان بخراشی که درشتی سست آن را زایل کند، اما در آن فرو نرود، مانند خراشیدن پوست با جسمی سخت .

قاف : از شکافته شدن جسمها و به ناگاه از هم کندن آنها ، خاصه که رطوبتی داشته باشند .

کاف : از شکافته شدن جسمهای خشک .

شین : از بانگ تراویدن رطوبتهائی که لزوجت نداشته باشد یا اندکی لزج باشد ؛ و از نفوذ رطوبتها به فشار درسوراخهای جسم خشکی که منذهای آن تنگ باشد .

فاء : از آواز باد در درختان و آنچه بدین ماند .

راء : از لرزیدن پارچه‌ای که در معرض بادی تند واقع باشد و به بندی استوار باشد که از آن جدا نشود .

لام : از افنادن ناگهانی چیزی در آب ، چنانکه هوا را ناگریز کند که با آن فشرده شود و سپس برگردد و آب با آن برآید .

تاء : از کوفتن کف دست با انگشت به سختی .

دال : از همین کار اما سست‌تر .

* * *

راه دیگری برای دریافتن رابطه میان واحدهای اصوات گفتار باصوتهای طبیعی ، توجه به نام آواها ، یعنی کلماتی است که در هر زبان برای تقلید یا بیان بعضی ازصوتهای غیر گفتاری به کار می‌رود . مانند : تق تق ، ترق ترق ، دام دام ، زرزر ، شرشر ، شیرشیر ، فیش فیش ، شلپ شلپ ، وقوق ، مؤمئو ، جیرجیر ، جیک جیک ، نق نق ، هق هق ، پت پت ، و مانند آنها .

بادقت در این کلمات می‌بینیم که هر يك از حرفهای مصوت و صامت برای تقلید يك نوع صوت طبیعی خاص استعمال شده است . آواز فرو ریختن و پراگنده شدن آب ، یا آب گونه‌ای دیگر ، در گوش فارسی‌زبان با حرف «شین» رابطه‌ای یا شباهتی دارد . اما اگر مقدار آبی که می‌ریزد بسیار باشد آوازی بم‌تر به گوش می‌رسد و اگر اندک باشد این آواز زیر تراست . تفاوت این زیرویمی را با مصوتهای (O) یعنی ضمه و (E) یعنی کسره بیان می‌کنیم و از این جهت اختلاف دو کلمه «شرشر» و «شیرشیر» را در می‌یابیم .

از جهت علم اصوات (یعنی آکوستیک) می‌دانیم که بعضی از مصوتها زیرتر و بعضی بم‌تر هستند و می‌دانیم که صوتهای بم برای بیان حالات تألم ، تأثر ، تأمل ، تأنی مناسب‌تر هستند و صوتهای زیر حالات شادی ، شوق ، هیجان ، نشاط را بهتر نشان می‌دهند .

درباره اثر عاطفی صوتهای ملفوظ بعضی از دانشمندان زبان‌شناسی تحقیقات دقیق علمی انجام داده‌اند . قصد از این تحقیق آن بوده است که معلوم شود آیا نسبت

دادن تأثیر یا حالت خاص به صوتهای ملفوظ مبنای اساسی و عام دارد یا مبتنی بر فرض و وهم و سلیقه‌های فردی است .

برای این تحقیق ۲۵ بچهٔ کودکستان را که هنوز با دستور زبان و قواعد درسی آشنا نبودند انتخاب کردند و از ایشان خواستند تا به پرسشهایی که قبلاً تهیه شده بود جواب بدهند . پاسخها همه یکسان یا با هم بسیار نزدیک بود . همه به اتفاق گفتند که مصوت «ای» (I) سبک‌تر و سریعتر و ظریفتر از مصوت «او» (U) است .

حرف « ر » مرد است و حرف « ل » زن است .
همه اظهار کردند که «ای» از «او» مهربانتر است .
« ك » و « ر » سخت‌تر از « ل » است .
« م » و « ل » از « ت » و « ك » نرم‌تر است .

و از این قبیل .

سپس بیست شاگرد دبیرستان و پنجاه مرد و زن سالمند مورد پرسش واقع شدند و نتیجه درست یکسان بود . همین آزمایش از طرف دانشمندان دیگر در کشورهای امریکا ، آلمان ، فرانسه ، سوئیس و حتی نزد گروهی از چینیان انجام گرفته و معلوم شده است که این تعبیرات مجازی نزد همهٔ افراد بشر باهم مشابهت دارد .

* * *

اما صوت‌های گفتار دو جنبه دارند : یکی جنبهٔ حدوث یا چگونگی پدید آمدن آنها ، یعنی مجموع حرکتهای عضلانی و عضوی که برای ادای هر یک لازم است . دیگر جنبهٔ ادراک یعنی چگونگی شنیده شدن آنها . آیا این اوصاف مجازی که به هر صوت ملفوظ نسبت می‌دهند نتیجهٔ احساس عضلانی‌گوینده است یا احساس شنوایی متکلم و مخاطب ؟

برای تحقیق در این باب فونالژی ، زبان‌شناس معاصر ، بیست کودک کر مادرزاد را که در آموزشگاههای مخصوص سخن گفتن آموخته بودند و بیست کودک کور را مورد پرسش قرارداد و پاسخها به طرز شگفت‌آوری باهم یکسان درآمد . کودکان ناشنوا جواب دادند که به گمان ایشان صوتهای « ر » و « ك » خشن‌تر از « ل » و « م » هستند . در نظر ایشان هم « ر » مرد و « ل » زن بود و صوت « ای » را روشن‌تر و سریعتر و ظریفتر از « او » تشخیص دادند . پاسخ کوران هم به اتفاق از همین قرار بود .

نتیجه‌ای که از این تحقیقات به دست آمد این بود که نسبت دادن اوصاف خاص به صوتهای ملفوظ تنها بر اثر چگونگی شنوده شدن نیست و تا حد زیادی با احساس

عضلانی اعضای گفتار هنگام ادای آنها ارتباط دارد .

* * *

همهٔ زبان‌شناسان جهان در این نکته هم‌رأی هستند که دلالت کلمه بر معنی بالفظ یعنی صورت صوتی آن ارتباطی ندارد (وبه عبارت دیگر، دلالت لفظ بر معنی، طبیعی نیست بلکه وضعی است) . اما در زبان شعر است که صوتهای ملفوظ نیز ارزش و اعتبار جداگانه پیدا می‌کنند و از اینجاست که اندر اسپیر **A. Spire** شاعر و محقق فرانسوی شعر را «رقص دهان» خوانده است .

از این مقدمات نتیجه می‌گیریم که شاعر در انتخاب الفاظ می‌تواند صفات و خصائص حرفه‌ها را مورد نظر قرار بدهد و بر حسب منظوری که دارد کلمات مناسبتری را برای القاء حالات نفسانی خود به شنونده برگزیند . فی‌المثل اگر چند کلمه به یک معنی ، یا به معانی بسیار نزدیک به یکدیگر، در زبان وجود داشته باشد انتخاب یکی از آنها بر حسب حال و مقصود شاعر مناسبتر خواهد بود .

برای اثبات این معنی یافتن مثالهایی که مفید یقین باشد و همهٔ اهل زبان دربارهٔ آنها اتفاق نظر داشته باشند دشوار است . اما در موارد بسیار لاقط جای این احتمال هست که شاعر در ماورای ذهن هشیار خود ، رابطه‌ای میان اصوات طبیعی و اصوات ملفوظ یافته باشد .

یکی از اموری که غالباً در ذهن ما با تصور فصل پائیز ملازمه دارد آواز خرد شدن برگ‌های خشك در زیر قدمهاست و البته تا پائیز و مردمان بوده‌اند این رابطه در ذهن افراد بشر وجود داشته است . فرخی می‌گوید :

بردست حنا بسته نهد پای به هر گام هر کس که تماشاگه او زیر چناری است
بنابراین آیا نمی‌توان گمان برد که منوچهری در مسقط معروف خود ،
باتوجه یا بی‌توجه ، کلماتی به کار برده که این رابطهٔ میان تصور خزان و آواز
برگ‌های خشك را در ذهن شنونده بیدار کند؟

خیزید و خز آرید که هنگام خزان است

باد خنك از جانب خوارزم وزان است

آن برگ رزان است که بر شاخ رزان است

گوئسی به مثل پیرهن رنگ‌رزان است

* * *

اما استفاده از صوتهای ملفوظ همیشه به منظور القای حالت عاطفی خاص نیست . بلکه احساس هماهنگی میان اصوات نیز برای همه لذت بخش است و شاید شاعران بزرگ و لطیف طبع به این نکته بیشتر توجه داشته‌اند . قافیه خود نوعی

از همین هماهنگی صوتهاست ولذتی که به شنونده می‌بخشد از اینجاست . اما قافیه ، یا هماهنگی صوتها ، به ضرورت متعلق به آخر مصراعها یا بیت‌ها نیست . در بسیاری از زبانها قافیه به این ترتیب که ما در فارسی می‌شناسیم وجود نداشته است . اما هماهنگی صوتها در جای معین مصراعها یا در سراسر ابیات ، که می‌توان آن را قافیه داخلی خواند ، امری است که در همهٔ زبانها مورد توجه شاعران بوده است .

غزلسرایان بزرگ ما غالباً کلمات شعر خود را به طریقی انتخاب می‌کردند که میان اصوات آنها يك نوع مشابهت یا وحدتی باشد ؛ و به این وسیله شعر را جدا از معانی به يك نغمهٔ موسیقی تبدیل می‌کردند .

حافظ در این فن استاد زبردست و شگفت کاری است . به این نغمهٔ او گوش بدهیم :

به سرسبز تو ای سرو که گر خاک شوم ناز از سر بنه و سایه برین خاک انداز
یا این بیت :

بر آستان جانان گر سر توان نهادن گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد
یا این بیت سعدی :

خبرت خرابتر کرد جراحت جدائی چو خیال آب روشن که به تشنگان نمائی

نحو شعر :

تفاوت دیگر میان زبان شعر با زبان گفتار و زبان نثر در کیفیت ترکیب کلمات ، یا به عبارت دیگر ، در ساختمان نحوی جمله و عبارت است . در زبان گفتار برای بیان حالات و مقاصد مختلف به جز معانی کلمات چند وسیله هست :

نخستین وسیله آهنگ جمله است . هر جمله‌ای را چه ساده و چه مرکب ، می‌توانیم بی‌آن که ترتیب اجزاء آن را تغییر بدهیم با آهنگهای متفاوت و گوناگون ادا کنیم چنان که مقاصد مختلفی از هر يك اراده شود . يك جمله کوتاه را برای مثال در نظر می‌گیریم . در جمله « حسن آمد » به حسب آن که آهنگ تأکید متوجه کدام يك از دو جزء باشد مقصود از ادای آن متفاوت می‌شود . اگر آهنگ روی کلمهٔ اول باشد یعنی بگوئیم :

« حسن آمد » غرض شناساندن کسی است که آمده است . و اگر روی کلمهٔ دوم تکیه و تأکید کنیم و بگوئیم :

« حسن آمد » مقصود آن است که از آمدن شخص معهود و مشخص خبر داده شود .

همین جمله را ممکن است با آهنگ پرسش ادا کنیم : « حسن آمد ؟ »

وباز تکیه تأکید دوغرض مختلف را از این سؤال نشان می‌دهد .

حسن آمد ؟

حسن آمد ؟

در مورد اول می‌پرسیم که آنکه آمده حسن است یا دیگری . و در جمله دوم این نکته را می‌خواهیم بدانیم که حسن آمده یا نیامده است .

اما در زبان نوشتن این وسیله بیان وجود ندارد . در هیچ خطی نشانه‌های لازم و کافی برای ثبت این آهنگهای گوناگون نیست .

وسیله دیگری که در زبان گفتار برای بیان حالات و مقاصد از آن استفاده می‌کنیم تغییر نظم کلمات یعنی تقدیم و تأخیر اجزاء جمله است . می‌پرسیم :

کیست این که آمد ؟

یا : این که آمد کیست ؟

و چنان که آشکار است با این تغییر ساختمان جمله دوغرض مختلف را بیان

می‌کنیم .

این اغراض گوناگون بیشتر جنبه عاطفی دارد و به این سبب استفاده از آنها در نثر که زبان عقل است چندان لازم نیست . اما زبان شعر به این گونه وسایل محتاج است . شاعر می‌خواهد حالاتی را به خواننده یا شنونده القاء کند و برای این منظور ناچار است هر وسیله‌ای را که می‌تواند به کار ببرد و از آن بهره بگیرد . کسانی که با فنون شاعری آشنائی ندارند غالباً می‌پندارند که این تنوع به حکم ضرورت وزن و تافیه پدید آمده و حاصل قیود شاعری است . و از این جهت شاعر را معذور می‌دارند . می‌گویند آنچه بر دیگران جایز نیست بر شاعر رواست و با این عبارت اجر و کوشش عظیم او را در بیان ضایع می‌کنند و حال آن که حقیقت درست خلاف این است .

از اینجاست که می‌بینیم ترکیب اجزاء جمله در نثر انواع بسیار معدودی دارد ، اما در شعر با صورتهای ترکیبی گوناگون و متعدد روبرو هستیم .

یک جا شاعر جمله‌های پرسشی خود را چنین ترکیب می‌کند :

کیست این ماه منور که چنین می‌گذرد ؟

تشنه جان می‌دهد و ماء معین می‌گذرد

و جای دیگر ، شاعری دیگر این ترتیب کلمات را چنین به کار می‌برد :

یارب این شمع دل افروز ز کاشانه کیست ؟

جان ما سوخت پیرسید که جانانه کیست ؟

تفاوت مهم دیگر میان زبان شعر با زبان نثر در اینجا است. کسانی که ذوق شعر ندارند و هنر شاعری را منکرند غالباً در عیب جوئی از شعر می گویند که ضرورت وزن و تافیه و قالب شاعر را ناگزیر می کند که کلمات زائدی به کار ببرد. این نکته گاهی درست است. در بعضی از انواع شعر گاهی کلماتی به حکم ضرورت می آید که اگر مقصود به تشریح می شد ذکر آن کلمات و حتی جمله ها لازم نبود. مثلاً در مثنوی های فارسی غالباً هر جا که قافیه مصراع اول «گفت» است مصراع دوم به «در سفت» یا «در معنی سفت» ختم می شود و البته خواننده که بر اثر تکرار با این عبارت مأنوس شده است دیگر تصور «در» و «عمل سفتن» را در ذهن نمی آورد و می داند که این عبارت قالبی برای پر کردن چالّه بیت یا مصراع است.

اما باید دانست که این گونه مثالها نقاط ضعف هنر شاعری است و از دیرباز ادیبان ما آن را از جمله عیوب شعر دانسته و «حشو» خوانده اند که گاهی مقبول و معذورست و گاهی قبیح.

اما در شعر فصیح، مطلب درست خلاف این است. کمتر می توان شعر فصیح و زیبایی یافت که اگر بخواهیم عین معنی و مضمون آن را به تشریح کنیم محتاج به افزودن کلمات متعدد نباشیم. علت آن است که در ادراک شعر میان گوینده و شنونده رابطه قوی تری برقرار می شود. شنونده اینجا دیگر تنها پذیرای پیام نیست؛ بلکه خود در ساختن پیام شریک است. برای ادراک شعر تنها همزمانی میان گوینده و شنونده کافی نیست بلکه وجود همدلی میان دو طرف ضرورت دارد. اینجا ذهن شنونده باید درست همان عمل را انجام بدهد که ذهن گوینده انجام داده است. اینجا «حضور ذهن» برای شنونده شرط لازم ادراک است.

وجود این رابطه ذهنی است که قدرت القائی الفاظ را ده چندان می کند. هر یک از کلمات در شعر بسیار بیش از نثر حامل و متضمن معانی و حالات هستند. اینجا حتی کلمات رابطه کار بیشتری انجام می دهند.

حرف ربط «که» در شعر گاهی به قدر یک جمله معنی دارد. در این شعر سعدی حرف «که» به تنهایی یعنی «امید دارم که...» یا «آرزوی منم که...» یا «دعا می کنم که...». و بسا قوت القائی کلمه تا آنجا است که به جمله بعد نیز تجاوز می کند و دو جمله متوالی از رابطه لفظی دیگر بی نیاز می شوند:

یکی را کرم بود و قوت نبود	کفافش به قدر مروت نبود
که سفله خداوند هستی مباد	جوانمرد را تنگدستی مباد

و در نثر خواستن این مقدار معنی از حرف ربط «که» ممکن نیست.

این قدرت القائی الفاظ، یا ایجاد «حضور ذهن» در شنونده است که گاهی شاعر را از ذکر خبر جمله بی‌نیاز می‌کند. سعدی می‌گوید:

وعده که گفתי شبی باتو به روز آورم؟

شب بگذشت از حساب، روز برفت از شمار

گاهی ذکر فعل در جمله لازم نیست. در شعر سعدی عبارت «گوشم به راه . . .» خود جمله کاملی است به جای جمله نثری «گوشم به راه بود»:

گوشم به راه - تا که خبر می‌دهد زدوست؟

صاحب خبر بیامد و من بی‌خبر شدم

همچنین است عبارتهای «هر که در عالم . . .» و «هر که در آفاق . . .». وحتى «هر که جهان . . .». در این ابیات سعدی:

ترا من دوست می‌دارم خلاف هر که در عالم

اگر طعنه است در عاقل، اگر رخنه است در دینم

رسید ناله سعدی به هر که در آفاق هم آتشی زده‌ای تا نفیر می‌آید

هر که سودای تو دارد چه غم از هر که جهانش

نگران تو چه اندیشه ز بیم دگرانش

گاهی نیز جزئی یا قسمتی از يك فعل مرکب، به حسب قرینه دوری حذف می‌شود، بی‌آن که فهم مقصود را برای شنونده دشوار کند، به حسب قرینه دوری است و غالباً مخیل معنی است:

من با تو نه مرد پنجه بودم افکندم و مردی آزمودم

یعنی «پنجه افکندم» به قیاس و قرینه دور «مرد پنجه».

گاهی این ایجاز به حدی می‌رسد که هر گاه مفهوم يك بیت شعر را بخواهیم به نثر بیان کنیم لااقل باید دوسه برابر کلمات آن بیت را به کار ببریم. بهترین مثال این معنی يك بیت سعدی است:

شهری متحدان حسنت
الا متحیران خاموش

اما یکی از هنرهای شاعری، درست به عکس نکاتی که ذکر شد، آن است که شاعر به رغم همه قیودی که در پیش دارد ساختمان جمله و عبارت را چنان به زبان

گفتار وزبان نثر نزدیک کند که گوئی هیچ قیدی در میان نبوده است. در این مورد لذتی که به شنونده دست می‌دهد نتیجه احساس قدرت و مهارتی است که شاعر در تلفیق کلام نشان داده است. درست مانند رقاصی که در عین اجرای حرکات دشوار و استادانه و مراعات آهنگ و وزن موسیقی چهره‌ای آرام و آسوده نشان می‌دهد و لبخندی بربل دارد و بیننده را به این خیال وامی‌دارد که حرکات او بسیار عادی و آسان است.

این هنر را در شعر فارسی، خاصه در غزل، انوری آغاز کرد و خوب از عهده برآمد، این دوسه بیت نمونه‌ای از این کار اوست:

یاد می‌دار کانچه بنمودی	در وفا برخلاف آن بودی
ناز تنهات بود عادت و بس	خوش خوش اینک جفا در افزودی
وعده‌هایی دهی به آن دیری	پس پشیمان شوی به این زودی

اما استاد این فن سعدی است و در فارسی رقیبی برای او نمی‌توان یافت هر جای دیوان او را که باز کنید مثالهای فراوان برای این معنی خواهید دید از آن جمله:

به خدا اگر بمیرم که دل از تو بر نگیرم

برو ای طبیب از سر که دوا نمی‌پذیرم

یا این ابیات:

دیدمی که وفا بجا نی‌آوردی	رفتگی و خلاف دوستی کردی
خود کردن و جرم دوستان دیدن	رسمی است که در جهان تو آوردی

نظیر این هنر را در زمانهای اخیر شاعری فرانسوی به نام پل فور Paul Fort به کار برده و شعرهای خود را که از نظر قواعد شعری در کمال استادی است به صورت نثر نوشته است، تا اگر خواننده از هنر شاعری آگاه است فواصل مصراعها و ابیات را خود دریابد، و اگر نیست به خواندن عبارات مانند نثر اکتفا کند.

ایرج نیز از انواع هنرهای شاعری این فن را برگزید و یگانه هنر او این است که زبان شعر را به زبان گفتار زمان نزدیک کرده است. نمونه‌ای از این هنر او این ابیات است:

وه! چه خوب آمدی! صفا کردی	چه عجب شد که یاد ما کردی
ای بسا آرزوت می‌کردم	خوب شد آمدی! صفا کردی!
بی وفائی مگر چه عیبی داشت	که پشیمان شدی، وفا کردی؟

حاصل گفتار:

حاصل این گفتگو آن که، زبان شعر زبانی کار کرده و دقیق و صیقل یافته

است؛ و در آن هیچ گونه سهل انگاری و مسامحه روا نیست؛ زیرا که هم هدف و غرض آن بسیار دقیق تر و عالیتراز زبان گفتار و زبان نثر است و هم توقع شنونده و خواننده از آن بیشتر است. به سبب همین دقت و ظرافت بیان است که شعر در خاطرهای ماند و بر اثر آن در زبان جاری نیز تأثیر می کند.

در همه زبانها اصول فصاحت و بلاغت تابع زبان شعر است، زیرا که در ساختمان آن دقت و مراقبت ذهن به کار رفته است، نه زبان گفتار که وسایل و لوازم خاصی برای بیان معانی و حالات دارد، و نه زبان نثر که جز ابلاغ معانی ساده و صریح وظیفه ای ندارد.

فصاحت، یعنی عالیتترین درجه استفاده از اصوات ملفوظ و کلمات و چگونگی ترکیب آنها؛ و تنها زبان شعر است که می تواند به این مقام برسد.

زبان شعر

خودنمایی بنده بی بضاعت در محفل دانشوران و استادان مسلم فرهنگ ایران نهایت گستاخی است، اما خودداری از قبول پیشنهاد مهم وزارت فرهنگ و هنر در موضوعی که با اعتبار و حیثیت میهن عزیز ما بستگی دارد نیز نوعی بی ادبی است از اینرو با علم به جهل خود در این امر وجدانی وارد گشته در دو جزء از اجزاء سه گانه «زبان شعر» سخنی چند به عرض می‌رسانم و پیشاپیش از این که در گفتگوی خود گاهی به علل روحی از موضوع خارج می‌شوم پوزش خواسته امید بخشایش دارم. یکی از شعرای عصر صفوی گفته است: «ما همه در اصل شاعرزاده‌ایم» و این سخن حقیقتی است مسلم زیرا که مردم خوش ذوق این سرزمین از نخستین تا واپسین روز زندگی باشعرو کاردارند باشعرمادر به خواب می‌روند باشعریدر به راه راست می‌گرایند، باشعرمهای خود را تسکین می‌دهند، باشعربه دیدار دوست وجنگ دشمن می‌روند و باشعرنیازمندیها و دعاوی خود را تأمین می‌کنند. بالاخره در زیر کتیبه‌ای از شعر به خوابگاه ابدی می‌روند و مسلم این است که زبان فارسی هم از نظر کیفیت و هم از جهت کمیت دارای بزرگترین ذخیره ادبی جهان است چنان که در هیچ‌یک از زبانهای معمول و منسوخ جهان ماکتابهائی با عظمت صوری و معنوی و تفصیل و کمال شاهنامه، خمسه، مثنوی، بوستان، حدیقه وجود ندارد و نیز غزل سرائی چون سعدی، معجزنمائی چون حافظ، شورآفرینی چون مولانا، مضمون طرازی چون صائب، نقش‌پردازی چون منوچهری و قصیده‌گویانی چون رودکی، فرخی، انوری، خاقانی، کمال حتی لفاظی چون قآنی در دامان هیچ کشور و در قلمرو هیچ لسانی پرورده نشده است. چرا؟

زیرا که در دنیا ملتی نیست که مانند ما از زن و مرد و کوچک و بزرگ

شعر دوست باشد شعر شناس باشد و از صمیم دل بگوید: «یک بیت عاشقانه به عالم نمی‌دهم» بنابراین اگر بگوئیم زبان فارسی یعنی زبان شعر آتقدرها از حقیقت فاصله نگرفته‌ایم. اکنون وارد اصل موضوع گشته نخست دربارهٔ خصوصیات زبان شعر و تحول آن صحبت کنیم.

وضع اجتماعی، اختلاف طبقاتی، در ایران قبل از اسلام توأم با سختگیریها و تعصبات ناپسند موبدان در امور مذهبی به حدی در نارضایتی مردم مؤثر شده بود که چون آئین مقدس اسلام متکی بر تساوی حقوق بنده و آزاد و برابری سیدقشری و سپاه حبشی آشکار شد ایرانیان جز جماعتی از درباریان و سپاهیان و موبدان آن را با جان و دل پذیرفتند اما بزودی دریافتند که رفتار تازیان با گفتار پیامبر اسلام شباهتی ندارد و آنان از آغاز حکومت بنی‌امیه خود را نژاد برتر و عجمان را بنده و برده شناختند و حق همه چیز حتی گفتن و نوشتن به زبان اصلی خود را از آنان گرفتند تا جائی که قریب سیصد سال تقریباً نوشته و سروده‌ای به زبان فارسی از آنان به ما نرسید و زبان عربی لسان رسمی مملکت شمرده شد حتی لهجه‌های محلی از قبیل خوارزمی، طبری، سغدی و غیر آنها با زبان عربی آمیخت و شعر هجائی قبل از اسلام اندک اندک متمایل به عروض عربی گردید و سرانجام در زبان دری مستحیل شد معهدا گویشهای محلی در مقابل آن حمله بزرگ مقاومت نموده و ادبیات مخصوص به خویش را تا حدی نگاه داشت و اصالت آن را حفظ کرد چنان که هنوز شعر اصیل بختیاری به صورت هجائی باقی مانده است.

می‌دانیم که نخستین فروغ ادب فارسی از درگاه فرمانروایان و دربار سلاطین ایران پرست خراسان درخشیدن گرفت از این رو آن را زبان دری خواندند و آن لسانی است که چون در تهران رخنه کرد گویش تهرانی را به کوهپایه‌ها راند و عنوان لفظ قلم یافت زیرا که مستوفیان درباری برای ارائه فضل خود به زبانی سخن می‌گفتند که می‌نوشتند.

یعقوب لیث جوانمرد شیردل سیستانی نخستین ضربت را بر پیکر زبان عربی به عنوان زبان ادبی و درباری زد و ادب دری را جانشین آن ساخت و مقدمات بازگرداندن استقلال ملی را فراهم آورد و عبارتی را بر زبان راند که باید آن را با آب طلا نوشته کتیبه کاخ فرهنگ و فرهنگستان ساخت.

شعرای درباری به شیوهٔ تازیان او را می‌ستودند و به زبان عربی در مدیحه سخن می‌راندند و او همواره آنها را با کراهت استماع می‌فرمود بالاخره روزی به شاعری که قصیده غرای خویش را به زبان تازی سروده و با طمطراق شاعرانه ادا می‌کرد فرمود:

« چیزی را که من اندر نیابم چرا باید گفت »

این بود نخستین گام اساسی در برافراشتن درفش استقلال و ملیت ما و ایجاد تکیه‌گاهی متین برای حفظ ایرانی و زبان فارسی در برابر عرب و زبان عربی و پس از او سامانیان با نوازش سخنوران پارسی‌گو و نویسندگان پارسی‌دان راهی را پیش پای آنان گذاشتند که ملت کهنسال ایران توانست با این نهضت پیوسته جوان ماند، در برابر بلیات خانمانسوز پایداری ورزد، برگردد در فشی واحد حلقه زند، با زبانی واحد سخن گوید و مانند برخی از اقوام در ملل غالب مستحیل نگردد.

برای شرح تحول زبان شعر باید مسائل مختلفی را مطرح کرد ولی بهتر آن که به اختصار کوشیده عرض کنم که شعر در بادی امر از حیث زبان، ساده و روان و فصیح و بلیغ بود و کمتر گرد تفنن‌های بدیع می‌چرخید با صنایع لفظی چندان میانه نداشت اما در بکار بردن بعضی از بحور که آنها را به غلط بحر نامطبوع می‌خوانند تاحدی اصرار می‌شد، شعرا به زحافات پاره‌ای از بحور مانند مجتث، مضارع، قریب، هزج، رجز و غیر آنها تعلق خاطر نشان می‌دادند اما زبان شعر نیز مانند جمیع ظواهر و مظاهر و حتی مبانی امور معادی و معاشی دستخوش تحول گردید. یکی آن که لسان روشن و صریح و زیبایی شعر رودکی که حتی عنصری ملك الشعرای محمود او را ستوده گوید.

غزل‌های من رودکی وار نیست
در آن پرده اندر مرا بار نیست

غزل رودکی وار باید سرود
اگر چه به پیچم به بار یک وهم

به وسیله گویندگان قرنهای پنج و شش دگرگون شد و نیز زبان آسمانی فردوسی کبیر، زنده‌کننده ملیت ایرانی و جاودان ساز شعر دری کم کم گرفتار تصرفات ناپجا شد قصاید مصنوع، تشبیهات دور از ذهن، بکار بردن بحثهای علمی و فلسفی و از همه بدتر استخدام ناپجای لغات عربی و ترکی و زمانی هندی و استفاده از چگونگی موضوعها و ترکیبهای خاص عربی و عربان کار را به جایی رسانید که درک ایبات آنان گذشته از احتیاج به علوم گوناگون، ملازم با دانستن زبان و صرف و نحو لسان تازی گردید و به راهی کشانده شد که امروز هم برخی از صاحب نظران مدعیند که آموختن زبان فارسی بدون اطلاع از زبان عربی میسر نیست و بنده برعکس معتقدم که نه تنها چنین نیازی نیست بلکه تدریس عربی در دبیرستانها کاریست بی‌ثمر و چیزی بر علم شاگردان بی‌گناه نمی‌افزاید زیرا که ما لغات و مفردات را بکار می‌بریم و هر کسی به مجرد شنیدن لغت ظاهر یا معلوم به معانی آنها پی می‌برد و احتیاجی ندارد که بداند ریشه آنها چیست، ظاهر اسم فاعل است یا صفت و معلوم فاعل است یا مفعول حتی اگر لغات عربی را در غیر مورد بکاربرد مثلاً مضمون را به جای ظنن استعمال نماید مرتکب گناه کبیری نشده است چنان که اعراب هم تعداد بی‌شماری از لغات ما را گرفته و چنان در قالب عربی جای داده‌اند که تشخیص آنها جز بر ائمه لغت و زبان-

شناسان کارکنته آسان نیست حتی لغاتی را از ما گرفته و کلمه‌ای از آن ساخته‌اند که شباهتی به اصل ندارد از جمله لغت لوزینه را به صورت اللوزگردانده و عبارت‌های الفارسیه را در برابر آن جای داده‌اند یا لغت تاریخ را طبق نوشته حبیب‌السیر از ما هر روز گرفته‌اند .

باز از موضوع دور شدیم غرض آن که تظاهر به دانش و ادب عرب موجب شد که نه تنها صراحت بیان و انسجام زبان رودکی ، فردوسی و دقیقی به ترکیب‌های دور از ذهن و مفاهیم پیچیده مبدل شد بلکه کاملاً برخلاف فردوسی که حتی الامکان از استعمال لغات تازی دوری می‌جست و در عین استفاده از زبان تخطب عصر کلمات مرکبی از لغات فارسی می‌ساخت مانند لغت ده مه (به قول سعدی بزرگ ده) در این بیت:

چو آگاه شد دخت مهرک بجست سوی خان ده مه به کنجی نشست

شعرای پس از او لغات مصطلح را دور از ادب شناخته و کلمات عرب و گاهی ترکی را به جای آن می‌گذاشتند و این دگرگونی هم در زمان او آغاز شد از جمله منوچهری که در ترسیم مناظر طبیعی دستی بلند و قدرتی بی‌مانند داشت چنین گوید :

غرابا مزن بیشتر زین نعيقا که مهجور کردی مرا از عشيقا
ایا رسم اطلال معشوق وافى شدی زیر سنگ زمانه سحيقا
بدان شب که معشوق من مرتحل شد دلی داشتم ناصبور و قلبقا
که چون آنهارا با این شعر رودکی :
شادزی با سیاه چشمان شاد که جهان نیست جز فسانه و باد

یا این بیت فرخی :

آشتی کردم با دوست پس از جنگ دراز

هم بدان شرط که دیگر نکند با من ناز

مقایسه کنیم بی‌اختیار ناراحت می‌شویم و ازین گذشته اظهار فضل شعرا و ابداع تشبیهات بارد و ناروا کار را به جائی رساند که شاعری بزرگ چون انوری قصاید خود را با ابیاتی آراست که فهم آنها جز با تفسیرهایی که گاهی مشکل را دوبار می‌کند میسر نباشد :

شاهی که چو کردند قران بيلك و دستش

البته کمان خم نهد حکم قران را

گر ثور چو عقرب نشدی ناقص و يك چشم

در قبضه شمشیر نشاندى دبران را

یا مجیر بيلقانی که گوید :

خردکاری بین که در مشرق تنق با فان شب
دق مصری را نورد ذیل اکسون کرده اند
باز در مغرب يك اندازان ز خون آفتاب
پروز دراعه افلاك گلگون کرده اند

این تغییرات و تبدلات متدرجاً شعر فارسی را از راهی که داشت منحرف ساخته به سبک اصفهانی معروف به هندی و بالاخره به هر چه و مرج کنونی کشانید و امید است که سخنوران جوان بالاخره راهی روشن پیدا کرده و مؤید زوال شعر یکی از بزرگترین افتخارات ما و سرانجام از دست رفتن زبان فارسی نشوند .
بحث دوم ما راجع به تأثیر شعر در نگاهداری و تقویت و گسترش زبان فارسی است .

قبلاً عرض شد که زبان دری در خراسان نضج گرفت و سروسامان یافت سپس دانشمندان سایر نقاط ایران به آرایش و توسعه و رونق آن پرداختند و آن را صورتی بخشیدند که زبان رسمی جمیع پارسی‌گویان جهان شده از بحیره خوارزم تا اقیانوس هند و از مرزهای غربی چین تا کرانه دریای مغرب را فرو گرفت تا آنجا که سلطان سلیم پادشاه ترك زبان امپراتوری عثمانی در عین دشمنی با ایران در اشاعه زبان ماکوش در خورشکران نمود و خود نیز دیوانی به زبان فارسی ترتیب کرد عجب آن که حریف او شاه اسماعیل اول شهریار صفوی بنیان‌گذار استقلال سیاسی ایران اغلب به زبان ترکی شعر می‌گفت و شعرهای فارسی او به پای اشعار سلطان سلیم نمی‌رسید .

پایه‌های اولیه شعر دری تقریباً به وسیله رودکی گذارده شد و در مدتی بالغ بر يك قرن شعرای دیگر همچون فردوسی بزرگ ، عنصری ، دقیقی ، فرخی ، غضایری ، لیبی ، منوچهری و دیگران به حدی آن را مستحکم ساختند که حاجتی به یاری سخنوران مابعد باقی‌نماند و عجب آن که در همان مدت بزرگترین چهره‌های تابناک شعر فارسی در دامن مقدس خراسان تربیت شده شهرت جهانی‌گیر یافتند چنان که تعداد شعرای بزرگ نه قرن بعد از شمارش انگشتان دودست تجاوز نمی‌کند . افسوس که آثار فکری اکثر سخنوران قرن چهارم و پنجم در حوادث روزگاران بعد از میان رفت و از يك میلیون و سیصد هزار بیت رودکی که به وسیله رشیدی شاعر شمرده شده بود جز مقداری ناچیز و غالباً پراکنده و ناقص باقی ماند . از گویندگانی همچون ابوشکور شهید و فرالووی ، خسروانی ، ابوالمؤید ، منجیک ، منطقی ، غضایری ،

خسروی حتی دقتی به استثنای هزار بیتی که به وسیله فردوسی حفظ شده چیز قابل توجهی باقی نمانده است .

اما تأثیر شعر در حفظ و تقویت و گسترش زبان فارسی به حدی است که وصفش محتاج بحثی مستوفی است و از حوصله شنوندگان خارج است . مع هذا می توان گفت که چون شعر بیشتر به دل می نشیند و بهتر در حافظه جای می گیرد ضمناً دارای موسیقی بیان و زیبایی ترکیبات لفظی در گسترش لسان شیرین فارسی اثری عظیم داشته و به جائی رسید که زبان درباری آل عثمان و سلاطین بهمنی و امپراطوران هند معروف به مغول کبیر و سلسله های متعدد و شهریاران شبه قاره و نیز حکمرانان خیمه و خوقند ، ازبکان شیبانی ، امرای بخارا و سمرقند و دیگر سلاله های شمال و مشرق ایران گردیده و چنین منطقه پهنآوری را در زیر سیطره معنوی خود جای داد .

ازین گذشته مخزنی بزرگ از لغات فارسی و لغات مستعمل در فارسی را در دسترس فرهنگ نویسان و دانشمندان زبان شناس قرار داد .

یکی از خدمات بزرگ شعر به زبان فارسی که کمتر بدان توجه شده آن است که با تصرفات و جابجا کردن کلمات و جمله سازیهای خاص خود زبانی ایجاد کرده است که اگر اسپر خط فعلی و گرفتار تشابه حروف که با يك تا سه نقطه به حرفی دیگر مبدل می شود نبود می توانست زبانی بین المللی گردد و ازرنج بیهوده «تسانهوف یا زانهوف» در اختراع لسان اسپرانتو پیش گیری کند .

زیرا که زبان اسپرانتو نیز تابع قواعد و مشکلاتی است در حالی که شعر فارسی راه فرا گرفتن زبان ما را از لحاظ تخاطب بین المللی چنان هموار کرده است که هر بیگانه ای فقط با دانستن لغات لازم برای کار خود می تواند با تبعیت گاهی کامل زبان مادری خویش به فارسی صحبت کند بدون آن که مطلب منظور او مخدوش گردد یا مفهوم دیگر پیدا کند یا به گوش ما ناخوشایند باشد برای گفتن این جمله «من دیروز حسن را در خیابان دیدم» ممکن است بیش از سی نوع جمله با جا به جا کردن کلمات بسازند .

بدیهی است که اگر زبان ما گرفتار خط فارسی نمی بود به آسانی می توانست در جهان معمول و به اصطلاح زبانی همگانی شود زیرا که زبان ما جز واو معدوله حرفی زائد ندارد که اگر آن را دور بیندازیم لطمه ای به معنی کلمات معدود دارای آن واو نمی زند در این لسان حروف با هم ترکیب نمی شود و هر حرفی صوتی مخصوص به خود دارد که جوابگوی احتیاجات لسانی ماست ، حرف تعریف ندارد ، مذکر و مؤنث ندارد ، تشبیه ندارد ، تطابق صفت و موصوف ندارد ، جمعهای عجیب و غریب ندارد و اگر الفبای ما صورتی دیگر پیدا می کرد یا دست کم از حروف ذ ، ز ، ض و ظ و نیز از حروف ت ، ط ، ث ، ص ، س ، ح ، ه ، غ ، ق یکی را انتخاب

وبقیه را ترك می‌کردیم تعداد حروف الفبای ما از ۳۲ به ۲۴ می‌رسید و کار آسانتر می‌شد و اگر بگویند کلمات معانی خود را از دست می‌دهد عرض می‌کنم چرا در حین گفتگو چنین مشکلی پیش نمی‌آید از این گذشته لغت سیر که با همین حروف سه معنی فارسی و دو معنی عربی دارد چگونه ما را گرفتار مخصصه نمی‌سازد . البته خدمت شعر به آنچه عرض شد ختم نمی‌شود ولی گفتگو هم حدی دارد.

زبان شعر

بدیهی است که اهل هر علم و فن و صنعتی را زبانی است که محاورات و گفتگوی ایشان با آن زبان است در اینجا مقصود از زبان اصطلاحات علمی و فنی نیست بلکه مقصود طرز سخن گفتن و شیوه ادای مطالب و نوعی از تفاهم روحی و معنوی است که در بین ارباب علوم و فنون و صناعات پدیدار می شود. آن به جای خود صحیح است که هر علمی را اصطلاحاتی است یعنی الفاظ را از معانی حقیقی و لغوی به يك معنی خاص علمی انتقال و اختصاص داده اند که این گونه الفاظ را در علم بیان و مقدمات منطق «منقول» می نامند مانند مبتدا و خبر در نحو و صحیح و معتدل در صرف و طویل و مدید در عروض و جناس و طباق در بدیع و قیاس و استقراء در منطق و جذر و کعب در حساب الخ . . . که هر یکی از این کلمات در اصل لغت معنائی داشته و اهل علم آن را به مناسبتی در معنائی دیگر استعمال کرده اند و بدین طریق در هر یکی از دانشها و هنرها و پیشه ها اصطلاحات بسیار پیدا شده است که بدون آن اصطلاحات فهم قواعد و مسائل و کسب ملکه علمی در آنها عاذاً مشکل به نظر می آید ولیکن مقصود ما در این مقام این گونه اصطلاحات نیست که به اقتضای وضع و اوضاع و عرف و اتفاق صاحبان علوم و صناعات به میان آمده است بلکه منظور شیوه سخن گفتن و طرز فکر کردن ایشان است که در اثر ممارست و تمرین و انس و الفت ایشان با مسائل علمی در سالهای متمادی حاصل گشته است. مثلاً میان طرز فکر و تعبیر و بیان فقیه با عارف، فیلسوف با ادیب و مفسر با مورخ تفاوت و تمایزی بارز و آشکار است و این فرق و تفاوت معلول اختلاف صفات روحی و نقوش علمی و تعلق خاطر هر یکی از ایشان است نسبت به مورد تخصص خویش و حتی اگر در یکی از قضایای عمومی از این شش تن نظری خواسته شود غالب آن است که

اختلاف رای ایشان به خوبی واضح و محسوس خواهد شد پس اگر بگوئیم «زبان شعر» منظور ما اصطلاحات آن نیست زیرا اساس سخن در این گفتار در علوم مربوط به شعر از قبیل عروض و قافیه و نقد الشعر یا بیان و بدیع و سایر فنون ادب نهاده نیست بلکه مراد شیوه سخن گفتن و طرز تعبیر و بیان افکار و احساسات و عواطف شاعران است و حتی زبان شعر بازبان علمی و فنی و صناعی و سیاسی و غیر ذلک نیز فرق بسیار دارد زیرا این زبانها در اثر اکتساب علوم و فنون و آزمایش و ورزش و پختگی در مسائل آنها به دست آمده است. ولی زبان شعر بالطبع یا بالتبع مثل خود شعر معلول قریحه و طبع و ذوق و سبک و مسلک شاعر است گرچه گاهی تحصیل و کسب فیض از محضر پیر و مرشد و استاد و آموزگار در آن دخالت دارد ولیکن بهره بیشتر آن به همان مواهب طبیعی و اشراق و الهام و صفای روح شاعر وابسته است البته سخن درباره شعر بر رسته و مطبوع است نه بر بسته و مصنوع زیرا که حق آن است که اشعار بر بسته و تکلف آمیز را باید نظم نامید نه شعر و منتحلین و مسترقین سمع از مدعیان کاذبند و همواره به دنبال ایشان شهاب ثاقب است اکنون که تاحدی مفهوم «زبان شعر» معلوم شد وقت آن است که خصایص و وجوه امتیاز این زبان را تشریح کنیم و برای آسان شدن کار، این خصایص و ممیزات را در ده ماده بیان خواهیم کرد :

۱ - از لحاظ بدیع : در زبان شعر میدان و مجال برای آوردن آرایشهای بدیعی (البته مقصود محسناتی است که بدون تکلف از طبع شاعر می تراود) بس فراختر از نثر است زیرا از یک سو شاعر به هنگام سرودن شعر در مقام عرض هنر و جلوه گر ساختن اندیشه خویش است در کسوتی هر چه زیباتر و شیواتر چون سرو کار او بیشتر با عواطف و احساسات و ذوق مردم است نه با ادراکات ایشان و از طرفی مخاطب به شعر هم با فراغ بال و گشادگی خاطر خود را آماده شنیدن شعر کرده است و می خواهد دل و جان و ضمیر و وجدان خویش را با استماع سخنان شورانگیز و نکات و لطایف کلام آسایش و آرایش بخشد پس اگر در گفتار او صنایع لفظی و معنوی از قبیل سجع و ترصیع و جناس و طباق و توریه و ایهام و غیر ذلک بکار رفته باشد در چنان وقت و با چنان شرایطی شنونده بر سر حال می آید و محظوظ و مسرور می گردد و در این باب نثر و شعر درست در دو نقطه متقابل یا متقارنند زیرا که نثر چون اصل آن است که در امور جدی بکار رود هر چه بی پیرایه تر و ساده تر باشد بهتر است و چون دست آرایشگر در آن بکار رود اگر در حد اعتدال باشد باز خوب است ولیکن با افراط در آرایش اندک اندک روح جدی خود را از دست می دهد تا سرانجام به جائی می رسد که شعر بدون وزن و قافیه خواهد بود و چون زمان و مکان و موقع و مقام و حقیقت و شرایط شعری را فاقد است البته همپایه شعر در تأثیر نخواهد شد ولی حال شاعر

بالعکس است هرچه از تخیل و آرایش دورتر باشد به نثر یا بهتر بگوئیم به مرحله نظم نزدیکتر می‌شود ولی هر قدر در آن نیروی تخیل و قدرت نقاش و چیره‌دستی مشاطه کار کند به شرط آن که از حال طبیعی خارج نشود و شرایط فصاحت و بلاغت را از دست ندهد عالیتر و باشکوهتر خواهد گشت .

البته منکر آن نباید بود که نثر نویسانی در فترات تاریخ ظهور کرده‌اند مثل سعدی در ایران که کلام ایشان با داشتن همه‌گونه آرایشها در ادای مطالب جدی و معانی حکمت‌آمیز از هنرنوی رساتر و بلیغتر است و در سادگی آن حلاوتها نهفته است ولی این‌گونه نویسندگان از نوادر آفاق و انفس و آثار آنان سرکش از قاعده و نظام است و تحت سیطره و قدرت قانون علمی در نمی‌آید و کار اینان نزدیک به اعجاز است و همچنین شاعرانی بوده‌اند که با وجود نهایت سادگی و بی‌پیرایگی در گفتار ایشان به قدری معانی و مفاهیم بلند و ارجمند و حسن بیان و تعبیر دارند که از طراز اول شاعران جهان به شمارند و قانون بالا درباره ایشان به هیچ‌وجه قابل تطبیق نخواهد بود اکنون برای شاهد در بکار رفتن آرایشهای بدیعی در شعر مثالی از فرخی سیستانی می‌آوریم :

بدین خرمی جهان بدین تازگی بهار بدین روشنی شراب بدین نیکوئی نگار

اگر ما این صنعت بدیعی را در چند سطر از نثر بکار بریم می‌بینیم که به کلی عبارات از سلامت و انسجام خارج می‌شود و حال آن که این وزن و آهنگی که فرخی برگزیده این زیور بدیعی را آرایش بخشیده است و باید در شرح آن گفت (نو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارائی) پس روشن شد که مجال شعر از نثر از لحاظ زیورهای بدیعی فراختر است و به همین سبب نیز علمای بدیع غالباً در امثال و شواهد صنایع بدیعی به شعر تمسک جسته‌اند .

۲ - از لحاظ بیان : بسیاری از تشبیهات و استعارات و مجازات هست که در نثر بکار بردن آنها دشوار و گاهی نارسا و نازیبا به نظر می‌رسد ولیکن در شعر راه برای هرگونه تشبیه و استعاره و مجاز باز است و دلیل این مطلب آن است که تشبیه و استعاره را بنا بر تخیل است و بنای شعر نیز بر تخیل می‌باشد پس بالطبع مناسبت و ملائمت کامل بین شعر و تشبیه برقرار است بدیهی است که اساس استعاره نیز بر تشبیه است البته تشبیه و استعاره در نثر نیز فراوان است ولیکن فنون و شعب تشبیه زیاد است و بسیاری از آنها را با اشکال می‌شود در نثر استعمال کرد مثلاً در این بیت حافظ دقت کنید :

تنور لاله چنان بر فروخت باد بهار که غنچه غرق عرق گشت و گل به جوش آمد
در این شعر لاله به تنور تشبیه شده است که قعر آن سیاه و سوخته و باقی سطح داخلی آن در اثر حرارت و تابش آتش سرخ است و بعد مشبهه که تنور است به مشبه

که لاله است اضافه شده مثل (لعل لب) و غنچه تشبیه به انسانی شرمزده شده مشبه ذکر گشته و مشبه به حذف و استعاره بالکنایه به عمل آمده است و کلمه عرق قرینه این استعاره است و همچنین گل استعاره بالکنایه است و (به جوش آمد) قرینه آن است که شرح آن سبب اطالۀ کلام می شود و این تشبیه و استعارات در این بیت به واسطۀ جنبۀ شعری بسیار زیبا آمده است و ظاهراً آن است که این کلام اگر به صورت نثر ادا می شد لااقل به این زیبایی نبود و نیز بسیاری از مجازات عقلی و مرسلی در شعر بهتر بکار می رود و چون شعر از آغاز کار عنوان هنر داشته و مصداق هنر بوده است نقادان و صیرفیان سخن به دیده ژرف و باریک بین در آن می نگریسته اند و دست به دست می گشته است بنابراین در تشبیهات و استعارات آن دقت بیشتر به عمل آمده است و حتی این حال مدتها قبل از آشنا شدن شاعران به فنون ادب وجود داشته چنان که مشهور است زهیر بن ابی سلمی از شعرای دورۀ جاهلی عرب در مدت چهار ماه قصیده ای می ساخته و چهار ماه به تجدیدنظر در آن می پرداخته و چهار ماه آن را به نزدیکان و خواص خود عرضه می کرده است آن گاه پس از یک سال تمام آن را به سمع سایر مردم می رسانیده و مشهور و علنی می ساخته است و به همین جهت این قصاید را حولیات می گفته اند زیرا که حول به معنی سال است .

۳- از لحاظ معانی : بسیاری از نکات و لطایف هست که در شعر وجود آن ضروری تر و میدان آن خیلی وسیعتر از نثر است از قبیل ایجاز حذف و ایجاز قصر که در شعر به واسطۀ محدود بودن فضا و مکان و عبارت و اوقات شاعر و ادا دار به ایجاز می شود و ناگزیر است که در بحر الفاظ و معانی خوض کند تا عباراتی را برگزیند که با وجود بلاغت حق مطلب را ادا کند و با لفظ اندک معنی بسیار دهد و همچنین در مقام فصل و وصل که یکی از ارکان بسیار مهم بلاغت به شمار می آید غالباً نکات لازم مربوط به این موضوع بهتر رعایت می گردد زیرا وزن و قافیه محرک تداعی معانی است و تداعی معانی نیز در حفظ تناسب بین مفردات و جمل یآوری به سزائی می کند و به همین دلیل هم متقدمین در باب فصل و وصل فصلی مشبع در خصوص تداعی معانی در کتاب خود آورده اند که مشتمل بر بسیاری از مسائل معرفۀ النفس و روانشناسی است و همچنین در سایر ابواب علم معانی اگر به دقت مطالعه به عمل آید معلوم خواهد شد که در شعر بیشتر رعایت نکات و دقایق این فن ملحوظ بوده است خصوصاً مباحث حذف به طور کلی یعنی چه در ارکان جمله و چه در قیود و متعلقات فعل و شبه فعل و نیز در مسأله فصاحت و بلاغت که اساس علم معانی بر آن است دلیل این مطلب آن است که اولاً شعر غالباً به اعتبار ملاحظه معانی ثانوی از مقولۀ انشاء است نه خبر و بنابراین دایرۀ اختیار و تصرف گوینده در آن بیشتر حکم فرماست و دایرۀ قدرت او در آن وسیعتر است زیرا که خبر به منزله نقل قول

است و حکایت از امری است که تحقق یافته یا خواهد یافت و از این رو با ادراکات بیشتر تناسب دارد تا شعر و تخیل. ثانیاً چون در اکثر موارد مقصود از شعر بیان تأثرات شاعر یا تولید هیجان و تأثر در مخاطب و تحریک عواطف و احساسات او است و یا به عبارت بهتر و جامعتر شعر از عاطفه و وجدان برمی‌خیزد و به عاطفه و وجدان هم خطاب می‌کند شاعر در برگزیدن الفاظ و معانی و بکار انداختن نیروی تخیل و سایر جهات و جوانب بلاغت بیشتر قوای خود را بکار می‌اندازد تا تأثیر آن بیشتر باشد و از اینجا است که گفته‌اند «سخن کز دل برون آید نشیند لاجرم بردل» این رشته سردراز دارد اگر عنان قلم را رها سازیم باید دفتری دیگر املاء کنیم پس بهتر است به همین مقدار اکتفا شود.

۴ - در شعر به طور اعم، بالاخص: در شعر فارسی الفاظی بکار می‌رود که حالت خاصی به شعر می‌دهد مانند کعبه، دیرمغان، میکده، خانقاه، صومعه، میخانه، تخت جمشید، جام جم، روز الست (روز اول)، سبزه، سجاده و دلق و غیر ذلك که بعضی از این کلمات اشارت به امور روحانی مقدس است و برخی از یادگارهای تلخ و شیرین تاریخی حکایت می‌کند و در پاره‌ای دیگر درس فنای دنیا و عبرت روزگار وجود دارد و چون در بسیاری از اشعار عرفانی آمیخته به عشق که این کلمات در آنها بکار رفته ریشخند و استهزاء به دستگاه خودسازان ریاکار و شیاد و مردمان دنیاپرست و افشای معایب حاکمان دغلباز و دیگر مطالب اجتماعی نهفته است این گونه اشعار جلوه خاصی یافته است.

این کلمات به رموز و اسرار بیشتر شباهت دارند تا به نص صریح و جلی و به همین دلیل هم در موقع خواندن اشعاری که تار و پود اصلی آنها این کلمات است یک حال رؤیا و خلسه و انجذاب برای انسان دست می‌دهد زیرا چنان استادانه و ماهرانه این مفردات را بکار برده‌اند و مرکز دایره گفتار خویش قرار داده‌اند و عبارات را چنان پر آب و تاب و جذاب ساخته و پرداخته‌اند که خواننده عنان اختیار خویش را از دست می‌دهد و در زیر سیطره روحی شاعر قرار می‌گیرد و مفتون سحر بیان او می‌گردد بدیهی است که این کلمات را بدین شیوه اگر در نثر بکار برند به هیچ وجه دارای چنین تأثیری نخواهد بود بلکه ظن قوی آن است که به کلمات مهممل بیشتر شباهت خواهد داشت.

۵ - از لحاظ انتقادات اجتماعی و دینی و سیاسی: چون یکی از صفات شعر به حکم التزام وزن و قافیه ایجاز و اختصار در کلام است و از طرفی نیز مجال و استعاره و اشارات و کنایات در آن بسیار وسیع است و نیز الفاظی که در بالا به آنها اشاره شد بقدری متموج و سیال هستند که ممکن است آنها را با هر گونه معنی و مقصودی تطبیق کرد و پرده‌ای از لطف کلام و رمز و ابهام بر مفهوم شعر کشید و در این

شرایط و احوال شاعر نسبت به اوضاع اجتماعی و سیاسی و دینی انتقاد می‌کند گاهی به زاهدان ریائی می‌تازد که حقیقت و مغز دین را رها کرده و در لباس تزویر و سالوس در ضمن ترویج قشور و خرافات بازار خویش را گرم می‌کنند و عوام فریبی را دام به دست آوردن مال و منال می‌سازند و زمانی به زمامداران امور که باده غرور حکمرانی آنها را مست کرده پروای عدل و داد ندارند و از آن نمی‌هراسند که صرصر قهر الهی و تندباد حوادث کاخ آرزوی فاسد و سودای باطل ایشان را با خاک یکسان کند و چون تمام این انتقادات را با الفاظ لطیف و پرمغز و حکمت‌آمیز می‌گوید و گاهی آن را با شهد ظرافت درآمیخته یا نمک عشق بر آن می‌پاشد و به علاوه زود از مطلب می‌گذرد و خیلی اصرار و الحاح نمی‌ورزد و مجال گفتگو و احتجاج و مؤاخذة به طرف نمی‌دهد با هیچ‌گونه مانع و رادعی در راه خود تصادم نمی‌کند و سالم و غانم از معرکه بیرون می‌جهد و بدون آن که مجال رنجش خاطر و دل‌آزردگی به کسی بدهد به مقصود خود که گفتن حرف حق و تنویر افهام و حمله به اوهام باشد نایل می‌شود این خاصیت بالخصوص در غزلهای عشقی و عرفانی خیلی بارز است و می‌توان گفت که سبک حافظ نمونه عالی این گونه انتقادات است این سبک به واسطه تعدد احتمالات و تنوع در معانی کلمات که از لوازم تصوف و عرفانست و درآمیختن آن با تغزل و عشق که موجب قبول خاطر می‌شود سرمشق خوبی است برای انتقادهای پاکیزه و منزله از شوائب اغراض و از این رو در دوره مشروطه ایران بعضی از شعرای متجدد مثل عارف همین سبک را در انتقاد امور اجتماعی در غزلهای خویش بکار برده‌اند .

۶ - شعر از لحاظ این که دارای وزن است : موسیقی اثر غیر قابل انکاری دارد زیرا که این اوزان در طبیعت و ذوق مردم بوده است و کاشف اوزان آنها را از فکر و طبع خود ابداع و اختراع نکرده است بلکه هنر او در این بوده که وزنه‌های منتشر و متفرق را که طبع مردم آنها را پسندیده و با آنها مترنم بوده است در نتیجه بحث و کنجکاوی و استقراء و تتبع پیدا کرده و نامگذاری نموده است به طور قطع در بسیاری از اوقات که آلات موسیقی و نوارهای آن در دسترس مردم قرار نمی‌گرفته این اوزان شعری جانشین آنها می‌گردیده است و هنوز با همه گشایش و وسعتی که در موسیقی و آلات آن به وجود آمده اوزان شعری قوت تأثیر خود را از دست نداده است و بلکه هستند اشخاص بسیاری که شعر خوب در نظر ایشان از موسیقی بالاتر و والاتر است البته این مقایسه صرفاً از نظر اثر مشابه با اثر موسیقی است والا در شعر خوب مزایای دیگری نیز وجود دارد از قبیل اشتغال بر حقایق و اخلاق تفصیلی و جذبات عرفانی و حماسه‌های خاص و تجزیه و تحلیل معانی و عواطف و احساسات و امیال و آمال و خیلی چیزهای دیگر که وجود آنها در موسیقی

متصور نیست زیرا که تأثیر موسیقی در این مورد اگر باشد اجمالی و کلی است ولیکن تأثیر شعر تفصیلی است. بهر حال در شعر از لحاظ دارا بودن وزن اثری خاص است که نثر فاقد آن است و حتی بعضی اوزان شعر را از زمانهای خیلی کهن و دیرین مرقص و مطرب یعنی رقص آور و طرب‌انگیز نامیده‌اند و برای بسیاری از انواع شعر و اوزان عروضی القابی قائل شده‌اند که اشاره به تأثیر موسیقی آنست مثلاً بحر متدارك را ركض الخيل یا سوت الناقوس نام نهاده‌اند این گونه تلقیب و تسمیه‌ها نیست مگر به سبب ظهور اثر اوزان شعری در جان و روان انسانی و اهتزازاتی که این آهنگ‌های عروضی در روح بشر تولید می‌کند البته قافیه نیز به نوبت خود تأثیری به سزا دارد چنان که اثر آن در نثر مسجع نیز مشهود است باید دانست که قافیه حق تقدم زمانی بر وزن دارد زیرا ظاهر آن است که در آغاز کار بشر به قافیه آرائی راه یافته و پس از آن با اوزان شعری ترنمات خود را تکامل بخشیده است ولی چون قافیه بین شعر و نثر مسجع مشترك است خارج از موضوع این گفتار می‌باشد و بیش از این در آن بحث نمی‌کنیم ولیکن از گفتن این نکته ناگزیریم که بعضیها بر آنند (که) قافیه میدان فکر و تخیلات شاعر را محدود می‌کند و باین سبب باید این قید و زنجیر را از پای شاعران باز کرد تا آزادانه بهر وادی که دلخواه ایشان است قدم نهند و این بار سنگین را باید از دوش ایشان برداشت تا عمیق‌تر نفس بکشند این حرف تاحدی درست است ولیکن پهلوی کبائر قافیه حسناتی نیز باید نوشت زیرا خیلی اوقات تقید قافیه سبب تداعی معانی می‌گردد و گذشته از آن که قافیه یکی از تقالید کهنسال شاعرانست شعر را زیباتر و هنر شاعر را ظاهر تر می‌سازد و شنونده را فرح افزا و طرب‌انگیز است و بی‌گمان بسیاری از مفاهیم عالی و افکار بلند به واسطه تقید به قافیه شاعران الهام می‌شود پس:

عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگو نفی حکمت مکن از بهر دل‌عامی چند

۷- یکی دیگر از ممیزات شعر: آن است که «یغتفر فیه مالاً یغتفر فی غیره» یعنی خیلی چیزها در شعر بخشودنی است که در نثر بخشودنی نیست و این جمله اشاره به ضرورت شعری است که در عروض عرب بحث مفصلی دارد از جمله آن که غیر منصرف را در شعر می‌توان منصرف کرد مثل:

صبت علی مصائب لَو انْهَها صبت علی الایام صرن لیالیا
یا مبنی را معرب مثل:

سلام الله یا مطر علیها ولیس علیک یا مطر السلام
یا ساکن را متحرک مانند:

اغرك منی ان حيك قاتلی وانك مهماتأمری التلب یفعل

و هکذا اگر بر شماریم سخن بدر از اکتش و در اشعار فارسی نیز ضرورت شعری فراوانست در اینجا اکتفا به سه شاهد می‌کنیم. در شعر مشهور:

آهوی آتشین را چون بره دربر افتد

کافور خشک گردد با مشک تر برابر

قلب امکانی که در مصراع اول این بیت است و طبق قواعد باید گفته شود آهوی آتشین چون دربر بره افتد به واسطه ضرورت شعری است و نیز در این بیت مشهور استاد اجل سعدی :

برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتر بست معرفت کردگار

بدون شك کلمه «از» یا «در» در مصراع ثانی محذوف است یعنی در معرفت کردگار یا از معرفت کردگار و همچنین در این بیت استاد در گلستان :

ای آن که باقیال تو در عالم نیست گیرم که غمت نیست غم ما هم نیست

ظاهر آ کلمه «ترا» محذوف است ولی باید دانست که معنی ضرورت آن نیست که کلام از فصاحت خارج شده است زیرا که باید قواعد زبان را برگفته و با سروده‌های اهل زبان و استادان سخن تطبیق ساخت نه گفتار ایشان را بر قواعد مدونه و اگر در بیت اول خلاف فصاحتی دیده می‌شود نه از نظر ارتکاب ضرورت شعریست بلکه از لحاظ تعبیری است که در معنی حاصل شده است زیرا آهوی آتشین که خورشید است دربر بره که مقصود حمل است می‌افتد نه بره دربر آهوی آتشین .

مسأله ضرورت شعری خیلی شباهت دارد به موضوع شاذ کلماتی که اهل زبان آنها را برخلاف قیاس و قاعده استعمال کرده‌اند و ما آنها را شاذ می‌نامیم باید به همان شیوه که به سماع اهل زبان به ما رسیده است استعمال کنیم و اگر آنها را مطابق قیاس و قاعده بکار ببریم به خطا رفته‌ایم و خلاف صحیح لغت و مخالف شرایط فصاحت عمل کرده‌ایم یعنی صحیح و فصیح همان است که اهل لغت تلفظ کرده‌اند و کلمات شاذ را باید طبق سماع استعمال کرد نه قیاس زیرا اهل لغت قبل از تأسیس قواعد و وضع نحو و صرف و سایر فنون ادب کلمات را به هر شکلی که روانتر و آسانتر بوده است تلفظ کرده‌اند و قواعد زبان از گفته‌های ایشان استنباط گردیده است که بعضی از علماء گفته‌اند : «لایقاس فی اللغه» یعنی در لغت اصل کلی سماع است اگر کلماتی تحت سیطره و قدرت و قاعده درآید فيها و نعمت و الا باید آن الفاظ را طبق سماع محفوظ و از هر گونه تغییری مصون داشت پس در افعال بی قاعده به اصطلاح متجددین چاره جز آن نیست که باید آنها را به خاطر سپرد و اسیر حافظه ساخت و از تقعید قاعده و تقنین قانون برای آنها باید به کلی چشم پوشید .

۸ - یکی دیگر از وجوه تمایز شعر از نثر آن است که غالباً در شعر مبالغه مستحسن است البته مبالغه اگر به درجه غلو و اغراق برسد مطلقاً نکوهیده و مذموم است ولیکن مبالغه در شعر چون همراه با تخیل شاعرانه است و اساس شعر هم بر تخیل و قبض و بسط است در بسیاری از موارد ستوده و پسندیده صاحبان

ذوق خواهد بود باید دانست که شعر را دو رکن رکین است یکی تشبیه اعم از آن که صریح باشد یا به شکل استعاره و یکی مبالغه . اگر درست دقت و مطالعه به عمل آید روشن خواهد شد که این دو اصل در نیروی تخیل شعری دخالت کلی دارد و شاعر به انواع مختلف و مظاهر گوناگون که بعضی از آنها در علوم بلاغت ذکر شده و صدها نکته هم ناگفته مانده است در تشبیه مبالغه تصرف و ابداع می کند و همچنین نثر نویسان در منشآت خویش این دو اصل را سرمایه کار خود می سازند و با تعبیرات مختلف مورد استفاده خود قرار می دهند ولیکن در شعر تشبیه و مبالغه را جلوه دیگر است و در واقع باید گفت شعرخانه و وطن آنها است و تخیلات شاعرانه تغییرات شگرفی در ماهیت و حقیقت آنها می دهد و روحی در کالبد آن دو می دمدم و اساساً تشبیه و مبالغه یکی از مهمترین ابزار و سلاح و ساز و برگ شاعرانند و هیچ یک از صنایع بیانی و بدیعی را نمی توان با آنها قیاس کرد و به همین دلیل هم در این مقال این فصل را به مبالغه تخصیص دادیم زیرا ظاهراً حق مبالغه آن طور که لازم است ادا نشده . به جرأت می توان گفت که این دو صنعت دو عنصر اساسی شعرند و چون آب در گل در کالبد شعر سرایان جا دارند زیرا یکی از تأثیرات مهم شعر مجسم ساختن اعراض و اعیان و بزرگ گردانیدن خرد و خرد گردانیدن چیزهای بزرگ است و این نتایج غالباً جز به واسطه تشبیه و مبالغه به دست نمی آید ولیکن مبالغه را باید تخیل شاعر و قوه ناطقه او چنان لطیف و بدیع یا نازک و باریک به میان آورد که جهان زائد بر حقیقت آن را با نیروی هنر و طبع مبدع خود تحت الشعاع نکات و لطایف ابتکاری خود قرار دهد و مستمع را چنان سرگرم تحسین و ستایش هنر خویش سازد که او را مجال التفات به نقطه مبالغه نماند چنان که شخص خوشبین و جمال پرست را به هنگام دیدن طاووس و استعراق در مشاهده جمال ، پروبال نگارین آن فرصت نگریستن به پای زشت او نخواهد بود ملاحظه کنید که در این دو بیت شعر مبالغه چه زیبا و پسندیده بکار رفته :

زان سوی بحر آتش اگر خوانیم به لطف رفتن به روی آتشم از آب خوشتر است

دوش بی روی تو آتش به سرم برمی شد آیم از دیده همی رفت وزمین تر می شد
و همچنین در این بیت حافظ :

زمانه در ورق گل مثال روی تو بست ولی ز شرم تو در غنچه کرد پنهانش
و نیز در این بیت فردوسی :

ز سم ستوران در آن پهن دشت زمین شش شد و آسمان گشت هشت
و یا در این بیت :

فروشد به ماهی و بر شد به ماه
البته امثله و شاهد برای این مطلب بی شمار است و انتخاب ابیات هم مستلزم
ترجیح بالمرجّح خواهد بود و بنابراین به همین مقدار اکتفا می شود .

تصور می کنم که علمای بلاغت از دیر باز متوجه شده اند که تاچه حدی تشبیه
در شعر و کلام بلیغ مؤثر است زیرا که علم بیان را منحصرأ برای تشبیه تدوین کرده اند
بدیهی است که مباحث استعاره نیز از تشبیه به معنی اعم حساب می شود زیرا که بنای
استعاره هم بر تشبیه است و از مجاز عقلی و مرسل و کنایه و تعریض هم خیلی به اختصار
سخن می گویند و الحاصل اگر فن تشبیه در میان نبود ظاهر آن است که علم بیان
وضع و تدوین نمی شد و از وجه تسمیه این علم نیز روشن می شود که پایه کاخ بیان
بر تشبیه استوار است و اما مبالغه که خیلی ها در نظر اول چندان اهتمام به آن ندارند
گمان می کنیم اگر در رأی خویش تجدید نظر کنند و آثار استادان سخن را مورد
فحص و استقراء قرار دهند اذعان خواهند کرد که مبالغه نیز در اکثر موارد در کار
است ولیکن بعضی از شعرا و نویسندگان تصرفاتی عجیب و بدیع در مبالغه می کنند
گاهی در زیر پرده تخیلات دقیق آن را از انظار پنهان می دارند و زمانی در ضمن
جمله های متعدد و جدا جدا به نحوی که هر جزئی از مبالغه در یکی از جمله ها به طور
غیر محسوس قرار می گیرد و چون به دیده کنجکا و حقیقت بین نگاه کنی و اجزاء
مبالغه را که هر یکی از آنها در جمله ای مختلفی است فراهم آوری خواهی دید که
در حاصل جمع مبالغه ای به دست آمده که اگر منفرداً در یک جمله قرار داشت یکی از
مبالغات شگفت انگیز به شمار می آید . متجددین و معاصرین در مبالغه غالباً پیرو
سبک اخیرند . باز تکرار می کنیم که مبالغه وقتی ستوده و مستحسن است که تخیل
و ابتکار شاعر یا گوینده در آن تصرف و ابداع کند ولی مجرد تهویل یا تفخیم
و زیاده روی در شأن اشخاص یا وقایع جز تملق و سالوس و تزویر و دروغ گوئی که
از اخلاق ذمیمه انسانی است محملی ندارد و موجب تکذیب و تحقیر و توهین ستایشگر
و تنفر و اشمئزاز نفوس از ممدوح او می باشد . خردمندان که بخواهند در میان
اجتماع مقام و عظمت برانند و مبالغات آنان را به سمع قبول اصفا نکنند . گفته
مشهور « احسن الشعر اکذبه » اشارت به همین مبالغه در مدح و ستایش است که شاعران
ستایشگر اهتمام تمام به آراستن سخنان خود می کردند تا شعرشان از لحاظ فنی
مشمول بر صنایع باشد ولی هدف ایشان مداحی و ستایش بود و بنابراین اسباب رسوائی
مدح و مدام و ممدوح را فراهم می ساختند .

۹ - یکی دیگر از اختصاصات شعر تغزل در قصاید است . در اکثر قصاید
رسم و عادت شاعران بر آن جاری شده که مقداری از ابیات اول قصیده را به تغزل
و تشبیه اختصاص می دهند و برای جلب توجه و نظر ممدوح با مخاطب در عشق و جوانی

وعیش و کامرانی و شادی و شکار یا وصف یا دیار و چمن و کوهسار و گلگشت و مرغزار و سایر مظاهر جمال طبیعت سخن می‌رانند و این امر دلیل آن است که شاعران از معرفت اسرار نفس انسانی حظی وافر داشته‌اند زیرا که افراد انسانی در هر مقام و منصب و شغلی باشند در برابر قدرت عشق و جمال خاضع و تسلیمند و چنان پیداست که شاعران باین نکته نیک آگاه بوده‌اند از این رو ما امروز در دیوانهای ایشان بعضی از قصاید را می‌خوانیم که مخاطب آنها از جباران و گردنکشان تاریخ یا از جنگ آوران و فاتحان روزگار بوده‌اند مع ذلك به سمع رضا و قبول باین قصاید گوش فراداشته و صلوات و جوائز گرانمایه در مقابل آن بخشیده‌اند شاعران را مورد مهر و نوازش خویش قرار داده‌اند گاهی در اثناى این قصاید سخنان حکیمانه و اندرزهای خردمندانگنجانیده شده است و شاید یگانه رابطه ممدوحین ایشان با عالم معنی و جهان اخلاق و ادب همین قصائد بوده است زیرا که در آن زمانها کمتر کسی را جرئت و جسارت آن بوده است که با این چیره‌دستان سخنی از اخلاق و معرفت و عدل و داد در میان نهد و در چنان محیط سهمگین و حشتناکی این شاعران هنرمند با لطایف حیل خود را به آنان نزدیک ساخته و با سحر بیان خویش آنها را رام ساخته‌اند و با سخنان دلآویزی که در وصف اخلاق نیک و جوانمردی و رحم و مهربانی و عفو و اغماض و سایر خصال عالی انسانی گفته‌اند به طریق تعریض و دلالت الزامی آنان را به راه راست دعوت و بانفس گرم خود در آهن سرد ایشان اثر و از این راه خدمتی به عالم انسانیت کرده‌اند. باری مقصود آن است که تغزل یکی از وسائل و مقدمات کار شاعران بوده است و این صنعت یکی از خصائص برجسته شعر است زیرا در سخنان منثور این شیوه هرگز معمول نبوده که در مطلع گفتار از عشق و جوانی و وصال و فراق و صفات معشوق یا وصف بهار و باغ و گلزار و زیباییهای طبیعت سخن رانند و بعد از تخلص و گریز به بیان اصل مقصود پردازند بلکه این اسلوب از ممیزات شعر است.

۱۰ - زبان شعرا چندین خصایص و ممیزات دیگر است که از خوف تطویل

بعضی از آنها را ترك و بعضی را يك جا و به اختصار در این فصل می‌آوریم :

یکی از آنها نکته سنجی‌های دقیقی است که در شعر فسحت میدانی دارند ولی در نثر مجال گفتن آنها وسیع نیست و یا لاقلاً چنین کاری در نثر نشده مثال بارز این قسم در ادبیات فارسی اشعار سبک هندی است، دیوانهای بزرگی در این شیوه ساخته و پرداخته شده است که ما را از آوردن هر مثال و شاهدهی بی‌نیاز می‌سازد کسانی که مایل باشند زبان مخصوص شعرا را در این شیوه بشناسند به دیوان صائب و کلیم و بیدل و دیگران مراجعه کنند.

یکی دیگر از خصایص شعر آن است که شعر بیش از نثر در مناسب خوانیها و بدله گوئیها و بدیهه سرائیها و مجلس آرائیها و استشهاد و تمثیل بکار می‌رود هر چند

بسیاری از کلمات منثور حکیمانه نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد ولیکن واقع آن است که شعر را در این مورد سهمی بسزا و نصیبی وافر است زیرا که شعر به سبب داشتن وزن و آهنگ زودتر از نثر اسیر حافظه گشته و بر لوح طبع مرتسم و منقش می‌گردد. سه دیگر از وجوه امتیاز شعر آن است که نشید و سرود دلها است و با آن تغنی و آواز خوانی می‌شود و مطربان خوش الحان با خواندن غزلیات لطیف استادان شعر روح دیگر به موسیقی و غنای خود می‌بخشند و نیز نباید فراموش کرد که شعر را در تحریک همت و تقویت اراده و تشویق بکارهای بزرگ و فداکاریها و از خود گذشتگیها تأثیر شگرفی است و در نیل به مقاصد عالی و آرزوهای بلند و نشان دادن راه و رسم بزرگی و نیکی و بخشندگی و سایر مکارم اخلاق راهنما و عامل مؤثری است در این مورد ابوتمام شاعر مشهور عرب چه خوب گفته است :

ولو لأخصال ستها الشعر مادری بغاه المعالی کیف تبنی المکارم

خاتمه

این مقاله به منظور محاکمه یا مناظره بین شعر و نثر نگارش نیافته بلکه مقصود بیان خصایص و مابه‌الامتیاز «زبان شعر» بوده است نه ترجیح و تفصیل شعر بر نثر زیرا با تمام این خصایص که شعر دارا است به هیچ وجه قابل مقایسه با نثر نیست برای آن که جهات و مرجحات نثر بر شعر خارج از حدود حصر و بیان و مستغنی از دلیل و برهان است زیرا نثر چون از قیود وزن و قافیه و تخیلات شاعرانه آزاد است ابراز هر گونه افکار و اسرار و احساسات با آن به سهولت امکان پذیر است و نیز مشروط به وجود قریحه و طبع خاص نیست مانند شعر که جز در عده معدودی از انسانها به معنای حقیقی طبع و هبی و خداداد وجود ندارد و بنا بر همین دلایل هم تدوین علوم و فنون و تاریخ و فلسفه و شرائع و قوانین و احادیث و اخبار و مکاتبات و مخابرات در اجتماع انسانی با نثر انجام گرفته و همچنین مقامات و مقالات فصیح و بلیغ و کتابهای ادبی شگفت‌انگیز و شاهکار به صورت نثر در طول تاریخ نگارش یافته است و بالاتر از همه وحی آسمانی و کلام معجز نظام الهی است که آیات آن ناسخ و مبطل سحر و افسون شعر و تاج افتخار نثر به شمار می‌آید.

تأثیر شعر در نگاهداری و تقویت و گسترش زبان فارسی

درمیان زبانها و لهجه‌های متداول در اواخر عهد ساسانی، فارسی دری که دورافتاده‌ترین آنها از مرزوبوم اصلی خود نسبت به دربار مدائن محسوب می‌شد این امتیاز را داشت که زبان درباری شناخته شده بود. در مغرب و جنوب ایران لهجه‌های بومی کهن که هنوز آثار منظوم و منثوری از آنها در دست است هیچ کدام با این زبان دری یا درباری وحدت شکل و ترکیب نداشت، بلکه لهجه‌های شرقی ایران که در نواحی جنوب شرقی تا مرزهای هند متداول بود مبنی و مأخذ دیگری داشت. تنها در حوزۀ رود آمو و یا جیحون این زبان میان سکنۀ کناره‌نشین این رودخانه، زبان تکلم و مخاطبۀ عمومی مردم بود و از حیث وضع ساختمان دستوری نیز با زبانهای سغدی و طخاری که در نقاط مجاور این خطه متداول بودند، قرابت کامل داشت. در خارج این حوزه که محدود به مرتفعات شمال شرقی فلات ایران می‌بود، در پایتخت ایران و کنار رود دجله نیز این زبان مورد استعمال خاص و ممتازی پیدا کرده بود و سخن رسمی دربار شاهی بدین زبان گفته می‌شد. زبان پهلوی که از عهد اشکانی تا بعد از انقراض حکومت ساسانی در مغرب ایران رایج و در تحریر و تقریر مجال وسیعی یافته بود، بر قلمرو نظم و نثر و آثار ادبی آن عصر سیطره کامل داشت و به اعتبار قرابت نزدیکی که با همه لهجه‌های متداول در آذربایجان و عراق و فارس و اصالت محلی که داشت مؤثرترین وسیله بیان احساس و اندیشه مردم آن زمان محسوب می‌شد. تا آن که ظهور اسلام و گسترش آن در قلمرو ممالک تابع دولت ساسانی و استعمال زبان عربی برای انجام فرائض دینی و اعلام احکام شرعی، زبان عربی را که پیش از آن تنها در نواحی جنوب غربی از ممالک ساسانی میان قبایل عرب متداول بود، بر زبانهای آریائی و سامی دیگری که در

قلمرو این حکومت از پیش معروف بود افزود .

زبان عربی که با خطی ساده تر و تازه تر از خط آرامی و پهلوی نوشته می شد در مدت کوتاهی از مغرب چین تا جبال پیرنه و از دامنه قفقاز تا زنگبار گسترش یافت و در کنار گسترش نامحدود آن، زبان فارسی دری هم از کانون فرعی مدائن به عنوان زبان مختار مسلمانان ایران ، دوش به دوش عربی به طرف مشرق روبه سوی بوم ویر اصلی خود گسترش خود را آغاز کرد و در خوزستان شکل تازه خود را که آمیخته به مفردات عربی باشد پیدا کرد . مهاجرت گروهی از مردم بلخ و طخارستان و سمرقند و خراسان به بصره و بغداد در تقویت و گسترش فارسی دری خالی از تأثیر نبود ، چنان که در قرن دوم و سوم هجری این زبان در بصره و بغداد و اهواز با زبان عربی در کار دین و دنیا رقابت می کرد . اما در آشیانه اصلی خود یعنی بلخ و بخارا و سمرقند فارسی دری زبان شعر جدید عروضی شناخته شد و اگر فرض کنیم سرود آتشکده کرکویه سیستان صورت دری شده از یک شعر پهلوی و یا سگری نباشد و شعر ابوالعباس مروزی را هم اصیل شماریم ، نمی توانیم منکر وجود شاعری به نام حنظله بادغیسی و بقای قطعه شعری از او باشیم و این قطعه شعر از قدرت و رسائی و کمال صورت در آغاز صده دوم به درجه ای از روانی و شیوائی رسیده بود که امکان نداشت کمتر از یک قرن پیش از آن زمینه ادب از وجود شعر فارسی عروضی تهی مانده باشد و باید پذیرفت که در صده دوم هجری همان طور که شواهدی از گفتار یزید بن مفرغ و دیگران در دست داریم ، شعر فارسی عروضی در مرحله تحول و تکامل خود می زیسته و از صورت نیمه هجائی و سرودی به صورت مقفئی و موزون عروضی کامل در آمده بود . در قرن سوم و چهارم هجری به موازات تحول و تکامل شعر عربی ، شعر فارسی نیز مراحل تطوری خود را پیمود و در آغاز قرن چهارم به مرتبه ای از قدرت بیان رسید که در دولت سامانی و غزنوی همان مقام را که شعر عربی در بغداد و دمشق و قرطبه داشت یافت . با پیشرفت زمان و تغییر اوضاع اجتماعی و سیاسی و غلبه سامانیان بر ری متدرجاً حوزه استعمال شعر دری از مشرق به طرف مغرب گسترده می شد و منصور منطقی را در عهد آل بویه می نگریم که همچون بندار گوینده شعر رازی محلی ، شعر فارسی دری را در مقابل اشعار عربی برای صاحب عباد انشاد می کند . دقت در مراحل تاریخ شعر فارسی به خوبی نشان می دهد که این شعر از شمال شرقی خراسان گسترش خود را آغاز کرده و به سوی مغرب خراسان و عراق و آذربایجان و فارس پیش آمده و در قرن پنجم هجری است که در ری و آذربایجان و اصفهان و همدان و شیراز جای شعر اصلی پهلوی و یا فلهویات را گرفته است . چنان که اسعد گرگانی برای حسن خدمت به رجال اوایل دوران دولت سلجوقی و معرفی لطف داستان قدیمی ویس و رامین ، آن را از شعر یا نثر پهلوی به شعر دری ترجمه می کند .

استعمال زبان فارسی دری در حوزه امور مذهبی و ترجمه و تفسیر قرآن که بارها بدین زبان صورت پذیرفت و تحریر کتابهای فقه حنفی به فارسی دری، این زبان را از مرحله ادبی و شعری متدرجاً فراتر برد و به پایه زبان دوم مذهب و دین رسانید. این جلوه جدید فارسی دری که مدیون عمل شرعی ابوحنیفه و پیروان او بود فارسی دری را در همه نواحی مختلف عقلی و فکری وارد کرد. چنان که وقتی ابو جعفر کاکویه طبری نژاد و طبری زبان در شهر اصفهان پهلوی زبان، از ابن سینای دری زبان می خواست کتاب و رساله ای به زبانی غیر از عربی برای او ترجمه و تألیف کند ابوعلی برای او دانشنامه و رساله نبض را به فارسی دری تألیف و یا ترجمه می کرد. شعر فارسی دری که در مدت کوتاهی همه مزایای شعری و ریزه کاریهای ادبی شعر عربی را بر مزایای طبیعی زبان فارسی دری افزوده بود، مطلوب و مرغوب همه کسانی قرار گرفت که در قلمرو ایران بزرگ دیرین با یکی از لهجه های زبانهای بومی مختلف ایرانی از خوارزمی و سغدی و سگری و هروی و طبری و آذری و کردی و لری و خوزی و شیرازی و اصفهانی سخن می گفتند و برای درک نکات دقیق زبان فارسی بود که دست به دامان شعر دری می زدند و زبان را از روی طرح و الگوی شعر عربی قافیه دار می آموختند که به ضبط و حفظ الفاظ و جمله ها کمک مؤثری می کرد.

چنان که قطران آذریگویی آذربایجانی برای تکمیل کار سخنوری و پارسیدانی و پارسیگویی دیوان منجیک ترمذی را پیش ناصر خسرو قبادیانی، مسافر راه حج در تبریز می آموخت و اگر شواهد دیگری نظیر شهادت ناصر خسرو راجع به قطران، در دست ما بود اینک می نگریستیم که همه شعرای معروف فارسیگوی شهرهای عراق و آذربایجان و فارس و کرمان با تتبع آثار شعرای معروف خراسان و ماوراءالنهر کار سخنوری خود را آغاز و تکمیل می کرده اند. چه در غیر این صورت میسر نبود که خاقانی و فلکی و نظامی و جمال الدین و رفیع الدین و مجیر و طغر کافی بدون تتبع و تعمق در آثار شعرای دریگویی سلف آن هم در محیطی که زبان رایج محل زبانی غیر از فارسی دری بوده است سخن را چنان بلند و درست و پخته و رسا و شیوا بگویند که امروز گفته های اینان مانند سخن سعدی و حافظ سند زبان فارسی دری محسوب می شود. شعر به دقت ضبط و سهولت حفظ لغات دری کمک شایانی می کرد و این سهولت حفظ و دقت ضبط کلمات در فرا گرفتن قالب صحیح دستوری جمله های فارسی اثر خاصی داشت.

وجود کتابهای لغت فارسی دری به فارسی و عربی مانند لغات فرس اسدی و صحاح الفرس هندو شاه و بخش لغت از معیار جمالی که غالب شواهد لغوی از اشعار شعرای دریگو اختیار شده گواه تأثیر مهمی است که شعر برای تعلیم و تعلم فارسی صحیح داشته است.

شعر به مناسبت وزن و انسجام و آهنگ موسیقی و حرکات حروف ملازم وزنی که دارد به مراتب زودتر از عبارت منثور به خاطر سپرده می شود و به همین مناسبت در هندوستان قدیم هر موضوعی را به صورت منظوم درمی آوردند تا محفوظ و پایدار بماند و در زبان عربی نیز به پیروی از فارسی و هندی از نظم متون و مطالب برای سهولت حفظ استفاده ها کرده اند .

هنوز کودکان دبستانی عصر ما که امروز در ردیف پیران قوم می نشینند لغات عربی را که از روی نصاب الصبیان ابونصر فراهی در مکتب آموخته اند با تذکر ایات نصاب زودتر از رجوع به مراجع معتبری مانند صحاح جوهری و تهذیب ازهری و مقدمه الادب و مصادر زوزنی و تاج المصادر بیهقی و صراح و کنز اللغة به یاد می آورند .

استعمال کلمات در قافیه شعر به کیفیت تلفظ دیرین آنها که احياناً امروز هم تغییر حالتی پیدا کرده باشند ما را رهبری می کند ، چنان که در این غزل شیرین سعدی وقتی می نگریم که شیخ رکاب و حساب را با شکیب و زیب قافیه کرده است :

متناسبت و موزون حرکات دلفربت

متوجه است با ما سخنان بی حسیبت

چونمی توان صبوری، سمت کشم ضروری

مگر آدمی نباشد که برنجد از عتیب

اگرم تو خصم باشی نروم ز پیش تیرت

و گرم تو سیل باشی نگریم از نشیبت

از روی مقایسه می توانیم به کیفیت تلفظ دیرین کلمات زیب و شکیب و الف در حالت ممالی پی ببریم .

برای رفع خستگی حضار محترم مثالی ذکر می کنم :

سی و شش سال پیش از این روزی به خانه مرحوم وحید دستگردی شاعر معاصر و مؤسس مجله ادبی ارمغان رفته بودم . آقای همائی نیز حاضر بودند . مرحوم وحید برخی از دفاتر دستخط ادیب الممالک را که برای جمع آوری اشعار او از همسرش گرفته بود در پیش رو داشت و محتویات آنها را عرضه می داشت . از جمله در کنار صفحه ای از دفتری نوشته بود ناخچ به تقدیم خ بر چ .

مرحوم وحید به اعتبار حرمتی که برای قول اساتید سلف قائل بود عقیده داشت که ضبط مرحوم امیری فراهانی صحیح است . من آنرا خطا دانستم .

مرحوم وحید در کتابخانه دنبال برهان قاطع گشت و به دست نیاورد و باز تأکید کرد که ضبط استاد معتبر است . برای آن که قضیه خاتمه پذیرد . گفتم : اگر ضبط دو استاد از یک کلمه تعارض داشت تکلیف ما چیست ؟ مرحوم وحید گفت : ضبط

اقدام مقدم است . جلد اول لباب‌الالباب را که پیش‌رو گذارده بود برداشتم و در قصیده‌ای از گفتار محمدبن بدیع نسوی نیشابوری ناچنج را در قافیه قصیده‌ای که حرف روی آن «خ» بود در این بیت نشان دادم .

چو آفتاب یقین تو تیغ‌زن گردد کمان کشنده بهرام بشکند ناچنج .
آن مرحوم انصاف داد که مرحوم ادیب با همه تسلط بی‌نظیری که به دوزبان فارسی و عربی داشته در این يك مورد از راه صواب منحرف شده است . به یاد دارم که آقای همائی بیت قصیده لباب را با عبارت مرحوم ادیب در دفتر خود یادداشت کردند .

* * *

زبان فارسی‌دری در قرن پنجم و ششم به کمک شعر فارسی، ناحیه پنجاب و دهلی را در هندوستان فتح کرد و پیش از حادثه خرابی بغداد تنها در هندوستان بود که شعر فارسی گسترش کامل یافته بود و شعرای آن مرزوبوم از حیث کمیت و کیفیت به مرحله‌ای رسیده بودند که نخستین تذکره موجود مخصوص شعرای فارسی‌زبان که در آن سرزمین نوشته می‌شد (لباب‌الالباب) . فصلی در آن به شعرای هند اختصاص یافت . ظهور امیر خسرو در اواخر صدۀ هفتم این مرحله گسترش را به کمال خود رسانید و خسرو را در مقام نظامی و سعدی هند قرارداد .

در دوران ایلغار مغول و سقوط عباسیان شعر فارسی به وسیله مهاجران و فراریان خراسانی در آسیای صغیر گسترش یافت و قهرمانی همچون مولوی در آنجا پدید آمد که در مقام مقدم سخن فارسی قرار دارد .

بعدها با گسترش حکومت مغول در سواحل شمالی بحر خزر و رود ولگا و پیشرفت عثمانیان در بالکان و سواحل دریای مدیترانه ، شعر فارسی نیز پا به پای سپاه مغول و عثمانی در قلمرو حکومت ترکان گسترش می‌یافت . چنان که دربار خوانین سرای در محل استالینگراد فعلی، کمال خجندی را به خود جلب کرد و رضا پاشای عثمانی حاکم نوبه و حبشه به فارسی شعر می‌گفت . در این گسترش جدید سهم سعدی و حافظ از شیراز و نظامی و خاقانی از آذربایجان و مولوی از بلخ و قونیه و جامی از هرات و صائب از تبریز و اصفهان بیش از بزرگان دیگر بوده است .

در موقعی که شعر فارسی در آسیای صغیر دست بکار ایجاد شعر ترکی عثمانی زد و متدرجاً شعر ترکی پیرو مکتب فضولی و نوائی در لهجه خاص عثمانی داشت دوش به دوش شعر فارسی پیش می‌رفت ، مکتب تازه شعر فارسی در هند رونق کامل یافت و دهها شاعر هندی نژاد در آن کشور به گسترش شعر فارسی تا جائی کمک کردند که زبان فارسی در سراسر شبه قاره هند گسترش یافت و از راه دریا تا برمه و مالزی و اندونزی پیش رفت .

این شعر فارسی بود که می‌توانست از بیدل و غالب و غنی که به زبانی جز

زبان فارسی سخن می‌گفتند سخنورانی بوجود آورد که از حیث اسلوب و لفظ و معنی در ردیف بهترین گویندگان فارسی عصر خود بشمار می‌رفتند .

زیاد دور نرویم در زمان ما مرحوم اقبال لاهوری که فارسی را به زحمت سخن می‌گفت و سطری به نثر فارسی نمی‌نوشت . هفت دیوان شعر به پارسی پرداخته که قبول سخن او در کشورهای مغرب‌زمین بر آثار سخنوران داخل ایران مقدم اتفاق افتاده و ترجمه شعر او به انگلیسی و عربی اقبال لاهوری را در شرق و غرب شاعر نامدار زبان فارسی معرفی کرده است .

اگر تتبع مثنوی مولانا و دیوان غزل حافظ و غنی و غالب نبود ، امکان نداشت شاعری همچون مرحوم اقبال بتواند يك بيت از مثنویهای اسرار خودی و رموز بیخودی و زبور عجم یا جاویدنامه را بسراید . برکت شعر فارسی اقبال است که پاکستان را در آغاز استقلال نسبت به تمدن و فرهنگ و زبان فارسی علاقه‌مند ساخته و زبان فارسی را پس از يك صد سال عقب‌افتادگی مستمر در هندوستان و عقب‌نشینی متوالی در برابر تجاوز زبان انگلیسی ، باردیگر به مکتب و مطبوعات آن مرزوبوم وارد می‌گرداند .

شعر فارسی علاوه بر خدمتی که از راه تقویت و گسترش فارسی در شرق و غرب به روز خود انجام داده مؤثرترین ابزار نگهداری شکل دستوری زبان بوده است . هرزبانی که از قید کیفیت شعری آزاد بماند لاجرم زودتر از زبان شعری تحول پیدا می‌کند و این که زبان عربی و فارسی دری پس از هزار و سیصد سال هنوز به همان صورت دیرینه صرفی و نحوی قدیم خود باقی‌مانده‌اند باز مربوط به همین قالب شعری بوده که با کمال تأسف امر و در معرض شکست اندیشه خام قرار گرفته‌است . زبان انگلیسی و فرانسه و لاتینی قرن پانزدهم میلادی از زبان فرانسه و انگلیسی و ایتالیایی امروز به اندازه‌ای اختلاف پیدا کرده که گوئی زبان دیگری شده‌است و آثار مربوط به چهار صد قبل آنهارا ناگزیر بایستی به کمک شرح و تفسیر خوانند . در صورتی که شعر رودکی و فردوسی و نظامی و مولوی و سعدی و حافظ و جامی و صائب را به همان سهولت يك فارسی زبان می‌تواند بخواند و معنی آنهارا شرح و بسط دهد و دریابد که شعر مجمر یا سروش و ادیب‌الممالک را امروز می‌توان خواند و دریافت . شعر فارسی در هندوستان به شعر اردو و سندی و پنجابی و کشمیری و در ترکستان به شعر جغتائی و در اناتولی به شعر ترکی عثمانی مایه و شکل داده و در شعر پشتو و کردی و ترکمانی و قرقیزی عامل مؤثری شناخته می‌شود ولی از قبول کلمات غیر فارسی پس از آمیزش دیرینه‌ای که با عربی پیدا کرد و به صورت ادبی مستقل درآمد ، خودداری می‌کند و مساعی افرادی جهت تحمیل الفاظ مغولی و ترکی و یا هندی و حتی فرانسه و انگلیسی بر آن به نتیجه‌ای نرسید و توطئه لغت‌تراشی و زبان سازی دساتیر پردازان هند برای اخلال

مبانی دیرین آن عقیم ماند . چنان که گوئی زبان فارسی مانند رود خروشانى بوده که این خس و خاشاک را به کنار افکنده و زلالی و پاکی خود را حفظ کرده است . این الفاظ فارسی دری که امروز از برکت رونق ادبیات و فرهنگ بعد از اسلام در سراسر کشور ما بر الفاظ لهجه‌های متداول دیرینه محلی غلبه کرده و همه را محکوم به ناروائی و فراموشی ساخته ، یادگارهای ادبی گرانبها و دست نخورده‌ای است که از روزگار طاهریان و سامانیان به میراث برای ما باقی مانده است و کوشش شعرا در درستی ضبط و ایراد آنها بجا و بر شیوه موروث و سنتی ، رشته ارتباط زبان روز را با گذشته طوری حفظ کرده است که اگر امروز مثلاً رود کی یا عنصری و یا جامی زنده می شد و به اشعار شیوای معاصر که در قالب دری سنتی سروده شده است گوش فرا می داد پیش خود می پنداشت که از خواب سنگین دوشینه بیدار شده است .

اینک بر فارسی گویان عصر ما که از فرهنگ معاصر بیش از روزگار پیش می توانند برخوردار گردند لازم است که در نگهداری و تقویت و توسعه میدان زبان خود از راه تصرف معقول و جذب عناصر قابل انطباق سعی وافى بکار برند و این رابطه استوار و پایداری که در طی هزار و سیصد سال هیچ عامل زورمندی تاکنون نتوانسته آن را سست کند و یا بگسلد ، شایسته نیست به دست ما گسیخته شود و این هم آهنگی و یکنواختی موروث که دل ما فارسی گویان را در اکناف دیگر جهان به هم می پیوندد از میان برداشته شود .

تأثیر شعر در نگاه‌داری و تقویت و گسترش زبان فارسی

اگر با توجه به مدارك و اسناد گوناگون و تحقیقات محققان ، نخستین شعر فارسی دری را از سال ۲۵۱ هجری قمری بدانیم که یعقوب لیث خراسان و هرات را گشود و منشور سیستان و کابل و کرمان و فارس گرفت و شعرا او را به تازی شعر گفتند: قد اکرم الله اهل المصر والبلد بملك یعقوب ذی الافضال والعدد^۱

و چون این شعر خواندند او عالم نبود و گفت: «چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت». پس محمد و صیف شعر پارسی گفتن گرفت و اول شاعر پارسی گوی خوانده شد.^۲ از آن تاریخ تا عصر ما که تا اندازه‌ای نثر فارسی با کتابهای منشور و رواج چاپ و مطبوعات بیشتر رونق یافته است ، همیشه شعر فارسی نگهبان و رواج‌دهنده زبان فارسی بوده و در همه زمانها بیشتر اهل ادب و فارسی‌زبانان با شعر فارسی به فراگیری زبان فارسی پرداخته‌اند و علل و اسباب این نفوذ و تأثیر شعر در گسترش زبان فارسی بسیار است که به طور خلاصه به بعضی از آنها باید اشاره کرد :

نخستین علت اصلی این که تا قبل از چاپ کتابها و با سواد شدن مردم کتابهای نثر نسخ معدود داشت و در دسترس همه قرار نمی‌گرفت اما شعر دهان به دهان می‌گشت و سینه به سینه نقل می‌شد و چون با طبع لطیف و موزون ایرانی سروکار داشت و بردلها می‌نشست الفاظ و ترکیبات آن نیز مقبول طبع واقع می‌شد و زبان را به هر جا می‌برد و نفوذ می‌داد و فرزندان این آب و خاک اگر هم در آن روزگاران از نعمت سواد بی‌بهره بودند و به کتاب دسترسی نداشتند شعر را از زبان پدران خود

۱ - تاریخ سیستان . ص ۲۰۹ .

۲ - تاریخ ادبیات در ایران . تألیف دکتر صفا . ص ۱۴۴ - ۱۵۸ درباره این موضوع .

می‌شنیدند و به گوش می‌سپردند و از این طریق زبان فارسی در خاطر آنان زنده باقی می‌ماند و از یاد نمی‌رفت .

تشویق پادشاهان و امیران از شاعران و فراخواندن آنان به دربارهای خود اثری بزرگ در ترویج زبان فارسی به وسیله شعر داشت و این امر را در هر جا که بودند شعر را تشویق می‌کردند و شاعران را می‌نواختند و از این راه شعر فارسی موجب گسترش زبان فارسی می‌شد ، از آن جمله است شعر رودکی در دربار امیر نصر سامانی و شعر شاعران دربار محمود غزنوی و شعرای دربار سلاجقه و بعدها شاعران دربار پادشاهان هند و سلاجقه آسیای صغیر و نقاط دیگر که همه زبان فارسی را در آنجا رواج و توسعه می‌دادند و چون شعر خوب همیشه به یاد می‌ماند زبان فارسی هم محفوظ داشته می‌شد .

مهمترین عامل رواج شعر موضوعاتی است که در شعر آمده و مطابق ذوق و اندیشه افراد در دوره های مختلف قرار گرفته و به همین مناسبت شعرها را خواننده ضبط کرده و به نقل آنها پرداخته‌اند و از این راه زبان فارسی رونق و دوام خود را حفظ کرده و در میان ایرانیان و علاقه‌مندان زبان فارسی در خارج از ایران همیشه زنده و پا برجا مانده و قلمرو بسیار وسیع برای خود به دست آورده است .

قدما اغراض و موضوعات شعری را ده موضوع و غرض می‌شمردند که در این تقسیم‌بندی به اغراض شعر عرب نیز نظر داشتند و آن نسیب ، تشبیب ، مفاخره ، حماسه ، مدح ، رثاء ، هجاء ، اعتذار ، شکوی ، وصف ، حکمت و اخلاق بود و شعر خاقانی در تعریض به عنصری که می‌گوید :

ز ده شیوه کان حلیت شاعری است به یک شیوه شد داستان عنصری^۱
اشاره به همین موضوعات و اغراض شعری است که کم و بیش در شعر فارسی آمده و اغراض و معانی دیگری نیز به آن افزوده شده است .

از این مفاهیم و موضوعات داستانهای حماسی و داستانهای عشقی و اخلاقی و تصوف و عرفان در شعر که هم به صورت غزلهای عارفانه و هم داستانهای عرفانی در آمده در تمام دورانهای ادبی فارسی مورد پسند فارسی‌زبانان بوده و همه جا آنها را خواننده و از بر کرده‌اند . چنان‌که شاهنامه فردوسی در مجالس خانوادگی و مراکز اجتماع مردم از قبیل قهوه‌خانه‌ها و همچنین در ورزشگاهها خوانده شده و اکنون نیز می‌شود و مردم بی‌سواد یا کم‌سواد نیز این اشعار و داستانها را شنیده و این شاهکار ذوق و هنر و شعر فارسی را همچون جان عزیز داشته و بر لوح سینه نگاشته‌اند و زبان شیرین فارسی را از این راه زنده نگه داشته‌اند و این سخن استاد بزرگوار همیشه درست بوده است که « عجم زنده کردم بدین پارسی » .

۱ - دیوان خاقانی به تصحیح نگارنده ، ص ۹۲۶ .

داستانها و اشعار عرفانی در خانقاهها و نزد اهل حق و متصوفه خوانده شده و در روح و جان آنان نشسته و نقش بسته است .

داستانهای اخلاقی مانند بوستان با آن لطافت و روانی به فارسی زبانان درس اخلاق و زندگی داده و آنها را از بر کرده اند . داستانهای عشقی به صورتهای گوناگون صاحب‌دلان و اهل ذوق را حال بخشیده و از آنها لذت برده اند و کیست که از داستانهای نظامی لذت نبرد .

همچنین غزلهای عاشقانه و دوبیتی‌ها و ترانه‌ها که در کوه و دشت و بیابان و در کنار جویبار و در روستا و شهر و مجلس بزم عاشقان و هنرمندان خوانده شده و مایه وجد و حال همه افراد ایرانی گشته است .

اشعار مذهبی چه به صورت داستان و چه به صورت قصیده و غزل و انواع دیگر شعر احساسات دینی و مذهبی افراد را بیان کرده و از این جهت با علاقه و ایمان خوانده شده و به این طریق به حفظ و نگهداری زبان فارسی کمک کرده است .

مسأله دیگر در حفظ و گسترش زبان فارسی به وسیله شعر تدوین لغات فارسی و ذکر شواهد و امثال شعری در آنهاست چنان که اگر کتاب لغت فرس اسدی را که قدیمترین کتاب لغت فارسی است^۱ و در اواسط قرن پنجم هجری تألیف شده در نظر بگیریم به تقریب هزار و نهصد و بیست لغت دارد که برای هر کدام اگر یک شاهد شعری آورده باشد (در صورتی که گاهی بیشتر آورده است) هزار و نهصد و بیست بیت از اشعار فارسی تا قرن پنجم هجری ضبط کرده است . خود اسدی طوسی در مقدمه لغت فرس نوشته است :

« . . . پس فرزندم حکیم جلیل اوحد اردشیر بن دیلمسپار النجمی الشاعر ادام الله عزه از من که 'بومنصور علی بن احمد الاسدی الطوسی هستم لغتنامه‌ای خواست چنان که هر لغتی گواهی بود از قول شاعری از شعرای پارسی و آن بیتی بود یا دو بیت و بر ترتیب حروف آ . با . تا . ساختیم»^۲ .

بعد از لغت فرس اسدی فرهنگ صحاح الفرس تألیف محمد بن هندوشاه نخجوانی که در قرن هشتم هجری تألیف شده و در حقیقت به دنبال لغت فرس، دومین فرهنگ فارسی بعد از آن است نزدیک به دو هزار لغت دارد که برای هر کدام یک یا چند بیت شاهد آورده است و به گفته خودش ، علاوه بر اشعاری که اسدی طوسی در لغت فرس آورده ، «لغات این کتاب را به تمثیلات رایق از اشعار شعراء فایق متأخر چون امیر معزی و ادیب صابر و مسعود سعد و . . . موشح گردانید»^۳ .

۱ - سعید نفیسی ، مقدمه برهان قاطع چاپ دکتر معین ، ج ۱ ، ص شصت و نه .

۲ - چاپ عباس اقبال . ص ۱ .

۳ - صحاح الفرس ، تصحیح عبدالعلی طاعتی ، ص ۱۱ .

همچنین است فرهنگ سروری و فرهنگ رشیدی که هر دو در قرن یازدهم تألیف شده و از اشعار فارسی همه جا و ذیل هر لغت نقل شده و مهم‌ترین این فرهنگها لغتنامه علامه علی‌اکبر دهخدا ذیل هر لغت ابیات فراوان ذکر کرده و به این ترتیب باید گفت که لغت فارسی با اشعار فارسی ضبط و جمع و تدوین شده و شعر فارسی حافظ و ضابط لغت و زبان فارسی است .

دیگر از منابعی که شعر فارسی در آنها به حفظ و توسعه و نفوذ زبان فارسی کمک فراوان می‌کند کتابهای مربوط به صنایع بدیعی و فنون ادبی فارسی است که شعر فارسی در آنها به عنوان شاهد ذکر شده و از این راه زبان فارسی را نگهداشته و وسعت داده و مایه نقل آن شده است. چنان که در کتاب ترجمان البلاغه تصنیف محمد بن عمر الرادویانی که در قرن پنجم هجری نوشته شده و قدیمترین کتاب در صنایع بدیعی فارسی است تقریباً چهارصد و بیست بیت ذیل هفتاد و چهار فصل از صنایع بدیعی نقل شده است و در حدایق السحر رشید و طواط که در قرن ششم تألیف شده تقریباً ۲۵۰ بیت فارسی شاهد آمده و المعجم فی معانی اشعار العجم شمس‌قیس که در قرن هفتم هجری تألیف شده و جامع‌ترین و مهم‌ترین کتاب در عروض و قافیه و بدیع فارسی است قریب به هزار و سیصد بیت از اشعار فارسی دارد و بدیعی است کسانی که به فرا گرفتن فنون ادبی می‌پرداختند همین ابیات را به خاطر می‌سپردند و از این راه لغات و کلمات فارسی در ذهن آنان جای می‌گرفت و زبان فارسی را می‌آموختند و نقل می‌کردند و این وسیله حفظ زبان می‌شد .

از این گذشته آنچه از شعر فارسی به صورت مثل در آمده خود بهترین وسیله نفوذ و رواج و حفظ زبان فارسی در طی هزاران سال شده است زیرا امثال را غالباً مردمی که سواد هم نداشته‌اند از دیگران شنیده و حفظ کرده و به کار برده‌اند و زبان فارسی از این طریق نیز حفظ شده و گسترش یافته و در خاطرها نقش بسته است و بسیاری از این امثال از دیر زمان در زبان فارسی رایج و ساینده و فارسی‌زبانان آنها را یاد گرفته و بکار برده‌اند چنان که «مکن به کس گر نخواهی به خویش» در شعر رودکی^۱ یا :

با ادب را ادب سپاه بس است بی ادب با هزار کس تنهاست
از شهید بلخی و مانند این ابیات که متضمن مثلی است و در اشعار تمام شاعران فراوان
از این گونه ابیات هست .

دیگر از مواردی که شعر وسیله نفوذ و حفظ و گسترش زبان فارسی شده ترانه‌ها و دوبیتی‌ها و به اصطلاح دیگر «فهلویات» است که در گوشه و کنار ایران زمین در میان روستائیان و مردم عامه با آهنگ و آواز خوانده شده و همگان آنها را به خاطر

۱ - احوال و آثار رودکی ، ج ۳ ، ص ۱۰۹۹ .

سپرده و از این راه زبان فارسی را در دل و ذهن و ضمیر خود حفظ کرده و نگه داشته‌اند. اکنون مناسب است که به گسترش زبان فارسی به وسیله شعر فارسی اشاره‌ای کنیم و ببینیم که شعر فارسی زبان ما را تا کجا رواج داده و تا چه حد به توسعه و گسترش این زبان در داخل ایران و خارج از این مرز و بوم کمک کرده است.

با مقدماتی که ذکر شد شعر فارسی در روح ایرانی در هر نقطه از نقاط کشور اثر گذاشته و هریک از افراد فارسی‌زبان با خواندن و ازبر کردن شعر فارسی به این زبان آشنا شده و آن را آموخته‌اند و مادران ایرانی یک حرف و دو حرف بر زبان فرزندان نهاده و الفاظ را با ترانه‌ها به گوش آنان فرو خوانده و زبان شیرین و غنی فارسی را به آنان آموخته‌اند.

اما شعر فارسی، زبان فارسی را از دیر زمان در نقاط خارج ایران از هر طرف برده و قلمروی بسیار وسیع و پهناور برای آن به دست آورده است. چنان که در زمان سلطان محمود شعر فارسی به هند رفت و این زبان در آنجا رواج یافت و در قرن پنجم مسعود سعد سلمان در لاهور متولد شد و آنجا به شاعری پرداخت و به حکومت لاهور رسید.

در قرن ششم شعر فارسی در آذربایجان و شروان گسترش یافت و شاعرانی چون خاقانی و نظامی اتابکان آذربایجان و شروان‌شاهان را مدح گفتند.

در قرن هفتم هجری مولانا جلال‌الدین درقونیه به ارشاد پرداخت و مثنوی و دیوان شمس ساخت و شعر عارفانه و غزلیات شورانگیز او در دل‌های عارفان نشست و زبان فارسی در آن نقاط نفوذ فراوان یافت و در همین قرن شاعر عارف دیگر یعنی فخرالدین ابراهیم عراقی مدتی از عمر خود را در هندوستان گذراند و در قرن هشتم هجری دامنه وسعت و نفوذ زبان فارسی در هند به قدری زیاد شد و شعر فارسی چنان شهرتی یافت که محمود شاه بن حسن حافظ را به آنجا دعوت کرد و حافظ گفت:

شکر شکن شوند همه طوطیان هند زین قند پارسی که به بنگاله می‌رود

و شاعر بزرگی چون امیر خسرو دهلوی نیز آثار زیادی به شعر فارسی سرود و او در اواخر قرن هفتم و اول قرن هشتم می‌زیست (۶۵۱ - ۷۰۵ ه. ق).

قرن نهم هرات مرکز رواج شعر فارسی شد و جامی در آنجا آثاری فراوان از جمله هفت اورنگ به تقلید نظامی سرود.

پس از این قرن باز هندوستان مرکز رونق و گسترش شعر فارسی شد و چنان که می‌دانیم شاعران بسیار در آنجا شعر فارسی گفتند و سبکی را به وجود آوردند که به « سبک هندی » معروف شده است.

در دوره صفویه شرح حال و زندگی حکمرانان هند موضوع داستان‌سرایی

قرارگرفت و جمع بسیار از این داستانهای منظوم به وجود آوردند که از آن جمله است^۱ همایون‌نامه و مثنوی نسبت‌نامه شهریار و ظفرنامه شاهجهانی و شاهنامه و پادشاهنامه و مانند آن .

گذشته از اینها داستانهای عاشقانه منظوم نیز فراوان در هندوستان ساخته شده است^۲ و عده منظومه‌ها و شاعرانی که در هند زیسته و شعر فارسی گفته‌اند فراوان و از حوصله این مقال خارج است و برای این که این مبحث به خوبی پایان پذیرد چند مثال از نفوذ شعر فارسی در جهان بیرون از سرزمین ایران ذکر می‌کنیم :

خاقانی شروانی شاعر قرن ششم هجری در سال ۵۵۱ هجری قمری به سفر حج رفته^۳ و آنجا قصیده‌ای گفته به مطلع :

صبح از حمایل فلک آهینخت خنجرش
کیمخت کوه ادیم شد از خنجر زرش
و به گفته خود او این قصیده را خواص مکه به زر نوشته‌اند و این قصیده را که «باکوره الاسفار و مذکوره الاسفار» نام دارد بر در کعبه انشاء کرده و آن را به آب زر نوشتند^۴ و خود در قصیده دیگر به این مطلب اشاره کرده و گفته است^۵:

پارم به مکه دیدی آسوده دل چو کعبه

رطب اللسان چو زمزم بر کعبه آفرین‌گر

شعرم به زر نوشتند آنجا خواص کعبه

بر بی نظیری من کردند حاج محضر

گاه يك بيت يا يك غزل دست به دست گشته و سراسر جهان را فرا گرفته و شرق و غرب را بهره بخشیده است . چنان که افلاکی درباره يك غزل مولانا جلال‌الدین به مطلع :

هر نفس آواز عشق می‌رسد از چپ و راست

ما به فلک می‌رویم عزم تماشا کراست

حکایتی نقل می‌کند^۶ که خلاصه‌اش این است :

«روایت کرده‌اند که ملك شمس‌الدین هندی که ملك شيراز بود رقعته‌ای به خدمت اعذب الکلام الطف الانام شيخ سعدی رحمه الله اصدار کرده استدعا نمود که غزلی غریب که محتوی برمعانی عجیب باشد از آن هر که باشد

۱ - تاریخ ادبیات اته ترجمه دکتر شفق ، ص ۶۴ .

۲ - همان کتاب ، ص ۹۲ .

۳ - مقدمه دیوان خاقانی به تصحیح نگارنده ، ص هفده .

۴ - دیوان خاقانی به تصحیح نگارنده ، ص ۲۱۵ .

۵ - دیوان ، ص ۱۸۷ .

۶ - دیوان کبیر مولانا تصحیح استاد فروزانفر ، ج ۱ ، ص ۲۶۹ .

بفرستی تا غذای جان خود سازم . شیخ سعدی غزلی نو از آن حضرت مولانا که در آن ایام به شیراز آورده بودند و خلق به کلی ربوده آن شده بنوشت و ارسال کرد و آن غزل این است : « هرنفس آواز عشق می رسد از چپ و راست . . . الخ » و گویند ملک شمس الدین از جمله معتقدان شیخ سیف الدین باخرزی بود آن غزل را در کاغذی بنوشته با ارمغان های غریب به خدمت شیخ فرستاد . . . و چون این غزل و خبر ظهور مولانا در عالم منتشر شد اکابر بخارا و دسته ای از علما و شیوخ لاینقطع به روم آمده زیارت آن حضرت در می یافتند .

اما حکایتی هم از جهانگیر شدن شعر فارسی و رفتن آن تا چین بشنوبد :
ابن بطوطه جهانگرد معروف در قرن هشتم نقل می کند : « که امیر بزرگ چین ما را در خانه خود مهمان کرد و سه روز در ضیافت او به سر بردیم هنگام خدا حافظی پسر خود را به اتفاق ما به خلیج فرستاد و ما سوار کشتی شبیه حراقه شدیم و پسر امیر در کشتی دیگری نشسته مطربان و موسیقی دانان نیز با او بودند و به چینی و عربی و فارسی آواز می خواندند . امیرزاده آوازه های فارسی را خیلی دوست می داشت و آنان شعری به فارسی می خواندند . چند بار به فرمان امیرزاده آن شعر را تکرار کردند چنان که من از دهانشان فرا گرفتم و آن آهنگ عجیبی داشت و چنین بود :

تا دل به محنت دادیم در بحر فکر افتادیم
چون در نماز استادیم قوی به محراب اندری

و این بیت مطابق تحقیق مرحوم قزوینی^۲ جزو غزلی است از طبیبات سعدی و صحیح آن این است :

تا دل به مهرت داده ام در بحر فکر افتاده ام

چون در نماز استفاده ام گوئی به محراب اندری

و پیداست که در قرن هشتم و در حدود شصت سال بعد از مرگ سعدی شعرش تا چین رفته بوده است و سخنش درست بوده که « ذکر جمیل سعدی که در افواه عوام افتاده وصیت سخنش که در سیط زمین رفته » و به طور کلی شعر فارسی همیشه از مرزهای ایران گذشته و همه جا را فرا گرفته و زبان فارسی را هم با خود به همه جا برده و رواج داده است و به گفته سعدی :

شعرش چو آب در همه عالم روان شده کز پارس می رود به خراسان سفینه ای
و این نکته درباره اکثر شاهکارهای شعر فارسی صدق می کند و گفته حافظ در همه حال درست است که :

عراق و پارس گرفتی به شعر خود حافظ بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است .

۱ - سفرنامه ابن بطوطه ترجمه محمدعلی موحد ، ص ۶۷۶ .

۲ - مجله یادگار ، سال اول ، شماره ۲ ، ص ۷۹ - ۸۰ .

تناسب زبان شعر با موضوعات و افکار و نظرهای مختلف

شکی نیست که بین لفظ و محتوی آن همیشه باید يك رابطه و تناسب دائمی برقرار باشد والا گفتار چیزی جز لقلقهٔ لسان نخواهد بود . فقط چیزی که قابل بحث است این است که ، در زبان شعر آیا این رابطه باید حسی باشد یا عقلی و یا هر دو . در این باره فلاسفه اظهارات گوناگونی ابراز داشته‌اند که شمه‌ای از آن‌را در اینجا می‌آوریم .

این رابطه بین لفظ و محتوی را بسیاری تنها حسی تصور کرده‌اند و عده‌ای عقلی و یا آن که عقل را بر احساس و یا به عکس مرجح دانسته‌اند .

از طرف دیگر توجه به شعر و انتظارات مردم از آن در جریان زمان هم تغییر کرده است . ولی در عین این تغییر مطالبی هم بین آنها می‌توان یافت که ثابت مانده باشد . ما در عین این که عقاید بعضی از فلاسفه را با کمال اختصار بیان می‌داریم می‌خواهیم نتیجهٔ واحدی هم بین آنها به نفع شعر کشف و استنتاج نمائیم نه آن که آن افکار خشک را پهلوی هم قرار دهیم و زحمت اخذ نتیجه را به عهدهٔ شنوندگان محول نمائیم .

مثلاً افلاطون عقایدی ظاهراً انتقادی و به ضرر شعر و شاعری ابراز می‌دارد و شعرار را غرق در دنیای مادی می‌داند و معتقد است آنها تنها از احساسات خود تبعیت می‌کنند و هر چه در برابر آنها قرار گیرد و آنها را تحت تأثیر قرار دهد به هر اندازه هم بی‌ما به باشد آنها را به لفظ شعر درمی‌آورند یعنی چون تنها از حس و احساسات خود پیروی می‌کنند بنا بر این از حقایق یعنی عالم درون و ایده‌ها که حقیقت عالم را تشکیل می‌دهند فاصله می‌گیرند و لذا آنها هم خود اغوا شده هستند و هم دیگران را می‌خواهند اغوا کنند .

افلاطون همیشه روی ایده‌های اصلی اهمیت می‌دهد و همه ارزش‌ها را چه در عالم شناسائی و چه از نظر هنری و اخلاقی و یازیبائی به ایده‌های اصلی که حقیقت عالم است منحصر می‌داند .

زیبائی در نظر **افلاطون** در درجه اول متعلق به ایده‌های جاودانی می‌باشد که عالم از روی آنها ساخته شده است و دنیا را از این جهت زیبا می‌داند که آفریدگار عالم آن را از روی ایده‌هایی که در ذهن خود او موجود است بنا کرده است و اگر بنا بود خدای عالم هم دنیا را نه از روی ایده‌ها بلکه از روی دنیا (یعنی آنچه را که بعداً به وجود خواهد آورد) بسازد هیچ‌گاه زیبا نبود .

به عبارت دیگر اگر خدا هم به این جهان توجه می‌داشت و عالم را بنا می‌کرد هیچ‌گاه این عالم ارزنده و زیبا نمی‌توانست باشد و شاعر هم چون به این دنیا و مصنوعات آن توجه دارد و شعر می‌سراید شعر او نمی‌تواند زیبا باشد .

در نظر **افلاطون** چون صورت ظاهری اشخاص و یا ظاهر زیبای عالم محرك شعرا در سرآیدن شعر می‌باشد لذا کار آنها بی‌ارزش است و به نظر او تنها فلاسفه هستند که به ظاهر عالم توجهی ندارند و حقیقت عالم را می‌توانند در نظر بگیرند ، پس به نظر او حقیقت عالم تنها به نظر فلاسفه می‌رسد .

چون هنر در نظر **افلاطون** تقلیدی از روی طبیعت است بنابراین ایده اصلی در ذهن هنرمند نمی‌تواند جلوه کند تا کار او زیبا باشد و هنرمندان به جای آن که به خود ایده‌ها و خالق آنها توجه داشته باشند به مخلوق متوجه شده‌اند و از این جهت کار آنها ارزش دادن به طبیعت و موضوع هنر خویش نمی‌باشد بلکه خراب کردن آن است . زیرا تقلید روی هر چیز و به هر نحوی که باشد باز چیزی کمتر از طبیعت خود آن چیز دارد . و در هنر حتی انعکاس کمتری از خدایی که در روح انسان است وجود دارد و لذا ارزش هنر از خود انسان و طبیعت بی‌جان هم کمتر است .

افلاطون حتی برای کسی که میز را می‌سازد بیشتر ارزش قائل است و او را صاحب ایده می‌داند تا کسی که آن را رسم کند و یا درباره آن شعر بسراید .

حال ما عین قول **افلاطون** را به نفع شعر و هنر از نظر امروز تفسیر می‌کنیم و نتیجه‌ای را که می‌خواهیم از آن استنتاج می‌کنیم بدون آن که تغییری به قول **افلاطون** داده باشیم و ثابت می‌کنیم او هم در مسیر هنر واقعی فکر کرده و قدم اول را برداشته است منتها به خوبی تفسیر و تفهیم نگردیده است . مثلاً توجه به خود موضوع داشتن در کار شعر و هنر در نظر **افلاطون** خراب کردن موضوع بشمار رفته است بنابراین مفهوم مخالف آن که توجه به خود ایده یعنی توجه به آنچه را که در پشت عالم خارج نهفته و از چشم ظاهری پنهان است باید در نظر **افلاطون** و فلسفه او عالی جلوه نماید و این همین مطلب است که ما امروز درباره شعر و هنر می‌گوئیم . و توجه به عالم درون

و معنی را جزو اساس شعر و هنر می‌شناسیم . منتها می‌توان گفت یاد آن وقت این مطلب به نظر افلاطون نرسیده و یا او صراحت آن را جایز نشمرده است .

به نظر افلاطون شاعر هم توجهی ندارد که آن ایده‌های اصلی و جاودانی را که در ماوراء عالم است بشناسد . او تنها به اوصاف ظاهری توجه دارد و حتی بیشتر از هر چیز مایل است خراب‌ترین احساسات انسانی را تحریک کند و چشم عقل انسانی را کور سازد زیرا به ایده‌ها توجهی ندارد و تنها احساسات را تحریک می‌کند . بنابراین او انسان را آسایش نمی‌بخشد بلکه خراب می‌کند .

به عبارت دیگر افلاطون می‌خواهد بگوید چون شاعر و یا هنرمند از روی مصنوع و مخلوق سرمشق یا الهام می‌گیرد نه از روی اساس بنابراین کار آنها خراب کردن است نه به وجود آوردن و زشت کردن است نه زیبا ساختن .

ما گفته‌های افلاطون را به نام اولین گفتار در راه شعر و هنر احترام می‌گذاریم و سخنان حکیمانه او را با وجودی که به ظاهر به نظر می‌رسد که شعر و هنر را انتقاد کرده است مانند آیات کتاب آسمانی می‌پذیریم و آن گفته‌ها را به‌دیده احترام می‌نگریم . زیرا او اولین کسی بوده است که بشر را به عالم درون یعنی آنچه که در حقیقت هنر را تشکیل می‌دهد و امروز جملگی بدان معتقد هستند متوجه ساخته و حقیقت هنر و لزوم توجه بدان را آشکار کرده است . منتها شعرا و هنرمندانی که او می‌شناخته و یا در زمان او بوده‌اند در این سطح نبوده‌اند که توجه به عالم درون هم داشته باشند و عین عالم خارج را تشریح یا تفسیر نمایند و آنرا عیناً منعکس نسازند و مسلم آنچه را که شهرت یافته است که افلاطون نظر مخالفی نسبت به هنر شعر و شاعری داشته است ابدأ درست نیست زیرا می‌توان گفت :

اولاً شعر در زمان افلاطون تنها در این مرحله بوده است که فقط احساسات باشد و به ظاهر عالم توجه کند ولی امروز غالب فلاسفه منظور افلاطون را تأیید کرده‌اند که عدم توجه به عالم درون و معنی باعث بی‌ارزشی شعر و هنر می‌گردد و دنیای ما صدها شاعر بنام‌ها می‌شناسد که با اشعار خود مسیر عالم را تغییر داده و افکار بلند آنها دنیائی را تحت تأثیر خویش قرار داده است .

و شاید بجا باشد اگر بگوئیم اشعار فردوسی و افکارش و برخی دیگر از شعرای ملی ما حفظ ملیت ما را سبب شده‌اند .

و ثانیاً اصولاً ما هم با افلاطون هم عقیده‌ایم که اشعاری که صرفاً تقلیدی از طبیعت و ظاهر امور باشد و ارتباطی به افکار عمیق و باحقیقی نداشته باشد خراب کردن امور طبیعت است و این امر هم مغایرتی با افکار افلاطون ندارد . زیرا افلاطون گرچه در این باره صحبت نکرده است که اگر شاعری توجه به حقایق داشته باشد چه می‌شود و این کار را منحصر به فلاسفه دانسته است ولی در صورتی که شعرا هم از جهت کار

فلاسفه را بکنند و به حقیقت امور هم توجهی داشته باشند آن وقت قول افلاطون اصلاح می‌گردد و شعرایی مانند گوته ، شیلر ، شکسپیر ، فردوسی ، حافظ و سعدی هم در جامعه ظهور می‌کنند .
حال به گفتهٔ ارسطو در این باره توجه کنیم :

ارسطو

ارسطو از استاد خود افلاطون قدمی فراتر می‌نهد و در کتاب «هنر شعر» خود دربارهٔ شعر و هنر چنین می‌گوید :

عموماً چنین به نظر می‌رسد که دو چیز در طبیعت انسان نهفته است و او را به سرائیدن شعر هنری و اداری نماید. یکی داشتن حس تقلید قوی که انسان از کودکی با آن متولد می‌شود و از این جهت وی از سایر موجودات زنده متمایز می‌گردد . انسان از بیچگی علاقهٔ شدیدی دارد به این که آنچه اطراف خود می‌بیند تقلید کند و این کار را با مهارت انجام می‌دهد . و بدین وسیله اولین استعداد خود را بروز می‌دهد (یعنی اولین مرتبه حسن استعداد اطفال از روی حسن تقلید آنها مشخص می‌شود) و دیگر چیزی که در طبیعت انسان نهفته است علاقه به هنر تقلید کردن است که این هم از اختصاصات انسانی می‌باشد . ارسطو برای اثبات مدعای خود برای ما از متن برخوردهای روزانه شاهد می‌آورد و می‌گوید : موضوعی را که ما غالباً بدون توجه و اعتناء از برابر آن می‌گذریم اگر کسی آن را تصویر کرده باشد با کمال علاقه آن را تماشا می‌کنیم حال آن چیز خواه حیوان ناچیز یا مرداری باشد .

(نتیجه : پس علاقه به هنر از نظر ارسطو امری طبیعی است ، و در طبیعت انسان نهفته است و الا همچنان که انسان از برابر چیزهای طبیعت می‌گذرد و آنها را تماشا نمی‌کند ، از برابر تصویر آنها هم که عین همانها را منقوش کرده‌اند باید بدون توجه و علاقه بگذرد . چون چنین نمی‌کند ، معلوم می‌گردد که ، انسان منقوش اشیاء را بیشتر از خود آنها دوست دارد و می‌پسندد) .

و جالب این است که ارسطو این علاقهٔ طبیعی بشر به هنر را نوعی علاقهٔ شدید انسان به دانستن می‌داند و بنا بر این این امر تنها به فلاسفه اختصاص ندارد بلکه به سایر مردم هم تعلق می‌گیرد ، منتها با این تفاوت که ، علاقه و حدود شناسائی اینها در یک محدودهٔ کمتری قرار دارد و این شناسائی این گونه نیست که مثلاً شخص چیزی را که قبلاً دیده‌است مجدداً شکل آن را ببیند (یعنی عین آنچه را که در خارج دیده‌است و عیناً موجود می‌باشد باز به وسیلهٔ نقاشی مشاهده کند . و اگر این طور باشد شناسائی جدیدی برای او حاصل نمی‌شود و اصولاً اطلاق شناسائی هم در این مورد جایز نمی‌باشد) بلکه این شناسائی مربوط به چگونگی یعنی این چینی و با آن چنانی صاحب

عکس می‌شود. یعنی کیفیت و چگونگی اشخاص یا اشیاء باید در هنر مطرح شود نه عین قیافه‌ای که در خارج موجود است مکرر گردد. و این موضوع نظر بسیار مهم و جالبی است که ارسطو در آن روزگار قدیم اظهار داشته است.

باز ارسطو دنباله مطلب را این گونه ادامه می‌دهد:

«و آن عکس برای کسی که ابدأ صاحب عکس را ندیده باشد خوشی ایجاب نمی‌کند (همچنین شناسائی جدیدی هم به وجود نمی‌آورد زیرا بیننده صاحب عکس را ندیده است تا چگونگی آن را دریابد) فقط تکنیک و رنگ آمیزی به خصوصی که در آن نقش بکاررفته است می‌تواند او را خوشحال نماید».

حس تقلید و هم‌آهنگی و وزن در شعر چیزی است که جزو طبیعت انسان است و به تدریج باید در اثر تربیت پرورش یابد همچنان که شعرای بزرگ هم از شعر بالبداهه و سرودن اشعار مضحك و سطحی کم کم به مقام اصلی خود رسیده‌اند.

دو نوع شعر اساسی در نظر ارسطو موجود است اشعار جدی که به وسیله اشخاص نجیب‌زاده و اعمال نجیب آنها سرانیده می‌شود و دیگر اشعار مسخره، مدیحه یا ترانه که به وسیله اشخاص سبک سری سرانیده می‌شود.

ارسطو اعتماد ندارد و مشکوک است این وضع شعر و نحوه تقسیم آن را به دوره قبل از همر شاعر معروف یونان هم نسبت بدهد و می‌گوید از زمان همر به این طرف این وضع شعر ترویج شده است.

خود همر هر دو این نوع اشعار را دارد و به طوری که ارسطو می‌نویسد:

«همر سرودهای خود را با وزن و آهنگهای مناسبی ساخته است که انسان از شنیدن آنها لذت می‌برد و او همچنان نماینده عالیترین اشعار جدی بوده است». او تنها و از ابتدا اشعار جدی سروده است بلکه ابتدا از اشعار خنده‌آور شروع کرده و کم کم به این راه افتاده است. البته منظور از خنده‌آور نه این است که او اشعار خنده‌آوری به وجود آورده باشد بلکه او موضوعات خنده‌آور را به پیش می‌کشد مانند کم‌دیهای ایلیاد و اودیسه و همچنین کم‌دی مارگینس.

بعد از این که اشعار جدی و مضحك به وسیله همر به وجود آمد شعرا هر يك خود را به طرف يك نوع از این دو دسته شعر متمایل ساخته و هر يك در نوعی شعر متخصص گردیدند.

نتیجه - مطالب چندی که بسیار مهم است در این عبارات مختصر به چشم می‌خورد که از نظر اهمیت لازمست آنها را مجدداً یادآور شوم:

یکی آن که اصولاً استعداد هنری امری است طبیعی که در تمام افراد موجود است و از نظر ارسطو هر کس می‌تواند هنرمند قابلی بشود منتها باید استعداد او پرورش یابد.

دیگران که امور هنری تقلیدی می‌باشد ولی این تقلید نه چنان است که عین طبیعت خارج باشد و برای ما آن اثر هنری امر تازه‌ای نباشد و شناسائی جدیدی حاصل نکند بلکه هر اثر هنری باید ما را از چگونگی درون و حقیقت موضوع آگاه سازد. و این امر هنری به علت شناسائی بیشتر انجام می‌گیرد. و همین موضوع عمیق است که هنوز جزو بحثهای فلسفی و اصول اساسی هنر باقی‌مانده و تاکنون از اعتبار نیفتاده است.

در مورد شعر هم **ارسطو** اصول شعر را که داشتن وزن و هم‌آهنگی و به‌گوش خوش‌آیند باشد امری طبیعی و غریزی می‌شناسد و معتقد به تربیت آن اصول است. پس چنانچه مشاهده می‌شود **ارسطو** به مسأله تربیتی بسیار اهمیت می‌دهد و به وجود خلق در هنر به نحو دفعی قائل نیست چون اساس کار را تقلید می‌داند و معتقد است انسان کم‌کم در اثر تربیت به این مقام هنرمندی می‌رسد و قدرتهای مختلف انسانی را جملگی بالقوه می‌داند که اساس آنها در نهاد بشر نهفته است و کار ما از قوه بفعل رسانیدن قوای مختلف انسان می‌باشد و این امر به مقام فلسفه **ارسطو** و افکار او تطبیق می‌کند.

مطلب دیگری که از گفته‌های **ارسطو** مستفاد می‌گردد این است که او هنر را ضمن این که تا حدودی غریزی و طبیعی می‌داند امری تقلیدی می‌شمارد. ولی تقلید نه بدین نحو که عین عالم خارج نقاشی شود بلکه قضیه درون که بعداً روی آن صحبت می‌شود اینجا هم مطرح می‌باشد. و به عبارت خودمان هنرمند باید چیزی به طبیعت خارج بیفزاید و درونی را که از چشم‌های عادی پوشیده است آشکار نماید. ولی **ارسطو** این اصل را با وجودی که بدان توجه دارد گوشزد نمی‌کند. او هنر مطلق و محض *adsolu* را هنوز نمی‌شناسد و چون ذهن انسان و هنرمند باید قبلاً از عالم خارج متأثر شود و بعداً آن را مجسم نماید از این جهت وی هنر را امری تقلیدی نامیده است.

ضمناً اگر به یاد داشته باشیم که **افلاطون** هم هنر را انعکاس و روگرفتن از عالم خارج می‌دانست و از این جهت حقیقت و ارزشی برای او قائل نبود بنابراین **ارسطو** با استاد خود هم عقیده می‌باشد و باز توجه به این اصل کلی در نظر **افلاطون** که حقیقت در وراء عالم خارج است و در نظر **ارسطو** به عکس در خود ماده عالم خارج می‌باشد در مورد هنر و شعر هم نحوه دید آنها جلوه‌گری می‌نماید و هر یک از روی دید فلسفی خویش درباره هنر پاسخ می‌دهد.

و باز مطلب دیگری را که بسیار آموزنده است و نباید از نظر دور داشت این است که: **ارسطو** اشعار مضحك و مدیحه سرایی و ترانه مانند را که باعث خوشی و شغف گردد جزو اشعار درجه دوم به شمار آورده و مقدمه شعر و شاعری دانسته است. و این

امرهم شاید به پیروی از استاد خود افلاطون باشد که او هم اصولاً اشعار را در آن پایه می‌دانست و شعر را چیزی جز توصیف هستی و الهامی از طبیعت نمی‌پنداشت و اکنون ارسطو قدمی فراتر می‌نهد و اشعار بالاتر و درجه اولی پیشنهاد می‌کند که در آن شاعر به توصیف درون و حقایق پرداخته باشد.

و باز می‌توان از گفته‌های ارسطو درباره شعر نتیجه گرفت که با وجودی که او روی عقل و احساس هیچ کدام صراحتاً اظهار نمی‌کند ولی هر دو آنها را در امر شعر لازم و ضروری می‌شمارد.

نیچه :

اکنون به اظهار نظر یکی از فلاسفه عهد جدید می‌پردازیم که اتفاقاً خود او هم ادیب و هم شاعر است و افکار فلسفی او مکتب خاصی را به وجود آورده است و او مکتب ادبی و شیوه شاعری مخصوص به خود هم دارد. این فیلسوف و شاعر صاحب مکتب نیچه است که تا حدودی افکار و شیوه او برای جملگی شناخته شده می‌باشد. نیچه بنا بر شیوه معمول خود، همه چیز را انتقاد می‌کند و به ناسزا می‌کشد. او با وجودی که خودش شاعر می‌باشد شیوه شاعری را سخت انتقاد می‌کند و به کسی که شاعری را پیشه خود ساخته باشد و از این راه امرار معاش کند سخت حمله می‌کند و ناسزای گوید و درباره این که شعرا این قدر دروغ می‌گویند انتقاد می‌کند و می‌گوید: «زرتشت از من سؤال می‌کند تو پیرس چرا؟» نیچه می‌گوید: ولی من خود را جزو کسانی نمی‌دانم که مجاز باشم چنین پریشی را در میان آورم. او شعر را برای زندگی لازم می‌داند و می‌گوید: «شعر زندگی را آسوده‌تر می‌کند».

ضمناً نیچه برخلاف سایر متفکرین، روی احساس بسیار تکیه می‌کند، و آن را اساس شعر و شاعری می‌داند و می‌گوید: مشاهده کردن در عین عشق داشتن، یعنی شاعر در عین این که غرق عشق خود است باید شعر بگوید پس لازمه شاعری غرق شدن است. از نظر نیچه لازمه شاعر بودن عالم بودن و حتی منطقی فکر کردن نمی‌باشد بلکه بیشتر از هر چیزی غرق شدن در امر شاعری می‌باشد. از نظر او ممکن است يك انسان وحشی شاعر بزرگی باشد. و از جهات بسیار او به اشعار دوره جوانی بیشتر از اشعار زمان پیری اهمیت می‌دهد.

و باز می‌گوید: شاعر و هنرمند قلب و احساس متصل و نزدیک به هم دارند. مهم برای شاعر وزن و قافیه است و حتی افکار ناتمام برای او ارزشمند است. او می‌گوید: ما شعرا بسیار کم می‌دانیم و آموزندگان بدی هم می‌باشیم. ما جملگی سطحی و دریای کم عمقی هستیم زودباور هم می‌باشیم.

و به عقیده او يك شاعر نمی تواند هیچ گاه متدین خوبی باشد . و او همیشه در حال زندگی می کند . با این چند توصیف تقریباً درجه کامل يك شاعر به نظر او به دست می آید .

اکنون به ذکر مختصری از گفته های نیکلای هارتمن یکی از بزرگترین فلاسفه قرن حاضر می پردازیم که به بزرگترین و آخرین نظریه فلسفی در این باره اشاره کرده باشیم .

نیکلای هارتمن :

هارتمن در اساسی ترین و معروفترین کتاب استتیک خود درباره شعر چنین می گوید : اساسی ترین موضوع در شعر داشتن ایده و فکر و منظور خاص می باشد . حال دیگر است . زیرا در انتخاب وزن و نحوه شعر انتخاب کلمات و مضامین شخص آزاد است این را انتخاب کند یا دیگری را ولی در حذف یا انحراف از ایده و منظور شخص آزاد نمی باشد .

(اشعاری که آسمان و ریسمان است و ایده واحدی در آنها تعقیب نشده و یا صرفاً قافیه پردازی باشد مأخذ ارزش و ارزندگی آنها را من هنوز نیافته ام) .
و باز می گوید : آن ایده در فکر هر چه باشد اهمیت ندارد فقط اهمیت در آنست که احساسات اشخاص را له یا علیه چیزی برانگیزد .

هارتمن با وجودی که وجود عقل و احساس و داشتن ایده را جمعاً برای شعر و شاعری تجویز می کند از دیگران هم قدم فراتر می نهد و می گوید :
هیچ هنری به قدر شعر نمی تواند افکار زیادی را دربرگیرد . شاعر حتی نمی اندیشد و جزو متفکران نمی باشد و سعی هم ندارد باطن امور را آن طوری که هست از هم بشکافد و آنها را بیان دارد . کسی هم از شاعر انتظار ندارد که چنین کاری بکند این عمل تنها به فلاسفه اختصاص دارد .

شاعر می تواند افکار متعددی را فقط بدان اشاره کند . کسی هم او را به محاسبه نمی کشد و انتظار تفسیر و تشریح ندارد . شاعر لازم نیست آنچه را که می خواهد تعریف کند یا انتقاد نماید با صراحت بیان کند . چه کار شاعر تصریح کردن و آشکارا نمودن نیست بلکه هارتمن ترجیح می دهد ایده و افکار در لابلای اشعار نهفته باشد تا تصریح گردد .

منظور هارتمن این است که کار عالم صراحت و آشکارا نمودن است در صورتی که برای شاعر به اشاره بر گزار کردن مطلوب تر می باشد و من غیر مستقیم و در پرده استنار موضوع را یافتن و از مجموع افکار مطلب را درك کردن زیننده تر است ولی برای این که حقایق را مستور بدارد نباید هم آنها را وارونه جلوه دهد - در هر حال نباید گفته شود که شاعر امر را به راحتی بر گزار کرده است .

شعر و اجتماع

از همان روزگار که آدمی چشم به دیدار آفرینش گشوده تشکیل خانواده داده و برای فراهم ساختن وسائل زندگی با طبیعت روبرو شده و با آن پنجه در انداخته و گاهی دچار قهر طبیعت و زمانی مورد نوازش آن واقع شده و برای تهیه زندگی سالمتر و آسوده‌تر آرمانها و آرزوهائی پیدا کرده شعر و ادبیات به وجود آمده است. وظیفه این اثر بارز ذوق آدمی از دیرباز آن بوده است که در مرحله نخست سراینده را مجال دهد که عقده دل خویش را گشوده و آنتشی که در سینه دارد و آرزوهائی که در مغز می‌پروراند با آب شعر و ادب خاموش کند و در عالم تصور و پندار آن آرزوها را به مقام عمل و آزمایش در آورد و دیگر آن که دیگران را که با او در این زندگانی شرکت دارند با بیان آنچه در دل آنها می‌گذرد و توانائی بیان آن را ندارند با گفتار خویش به شادمانی و طرب در آورد. در مرحله سوم که ذوق بشر به مرحله کمال رسیده و وظیفه دیگری نیز به آن محسوس شده است و آن این که زندگانی را برای مردم به وسیله نمایش مکاره و مفساد تاری بر اجتماع و نشان دادن راههائی که او را به درستی و تقوی و پرهیزکاری و سایر اخلاق کریمه انسانی راهبری می‌کند مهذبتر و مجربتر بسازد و در عین آن که شادمانی معنوی او را تعهد می‌کند در اجتماع که خود یکی از افراد آن است خدمتی شایسته انجام دهد.

در هر يك از کشورهای جهان ادبیات در انجام این سه منظور همواره پیروز بوده است زیرا برای سخن پرداز هیچ شادمانی از این بالاتر نیست که افکار خویش را به گوش دیگران رسانیده و فصلی از منویات و عقاید یا احساسات خویش را به زبانی که از لطف تعبیر و نعمت ابداع بهره‌مند و دست‌پرونده قریحه و نماینده شخصیت اوست برای کسانی که شیفته این گونه آثارند و خواه ناخواه آرزوها و نیازهایشان با او

چندان تفاوتی ندارد فرو خواند و درجهانی که آدمی همواره درصدد آن است که چیزی از درندگی و خوی بهیمی را که در مبارزه با طبیعت و جهان مادی پیدا می‌کند از خود بزدايد برای مردم چراغ هدایتی باشد و افکار و نیات آنان را به خیر و صلاح و دوستی و مهر و عطوفت راهبری کند .

به دوره‌های اولیهٔ زندگانی آدمیان از هنر نژاد و ملیتی که هستند نگاه کنیم می‌بینیم که از همان آغاز زندگی اجتماعی شعرا به این خدمات اجتماعی توجه بسیار داشتند چنان که در دوران بت‌پرستی و ستایش از باب انواع که هر يك خوی و خصلتی ویژهٔ خویش داشته‌اند سخن‌سرایان برای آنها داستانهای دل‌انگیز به وجود آورده‌اند که خواندن آنها نه فقط وقت‌را بر مردم خوش می‌ساخته بلکه نتایج اخلاقی که از آن حکایت می‌گرفته‌اند این نکته را به مردم گوشزد می‌کرده است که هر کس در زندگی مرهون اعمال و نیات خویش است و هر خوبی‌را پاداشی و هر بدی‌را مکافات است و این سنت دیرین و ابدي برای همهٔ جهانیان و حتی برای موجودات تصویری آنها جاری و فعال است .

داستانهای خدایان و نیمه‌خدایان یونانی و مصری و رومی و چینی و حتی آنچه از کشورهای اسکانديناوی و مراکز آفریقا به دست ما می‌رسد همه حکایت از همین نکته می‌کند چنان که داستان «پروزرپینه» ربهٔ النوع بهار که ساخته ذوق یونانی است به یکی از نتایج اخلاقی بزرگ می‌رسد. حکایت این است که پروزرپینه یگانه دختر ربهٔ النوع «سرس» است که همین که چشم به‌دردار آفریش می‌گشاید در شادمانی و مسرت را بروی مادر بازمی‌کند و مادر فرزند دل‌بند خویش را در دوران کودکی همیشه باخنده و شادمانی می‌نوازد و این شادمانی فطری طبعاً در تمام نباتات و گل و گیاه اثر گذاشته و دنیا را بهشتی سرسبز و خرم و حاصلخیز و پر گل و ریاحین می‌سازد . همین که کودک به دوران دوشیزگی می‌رسد و زیبایی آسمانی پیدامی‌کند روزها را به سیر گلگشت و پایکوبی در میان چمنهای خرم می‌گذراند و از شادمانی او گلها عطر آگین‌تر و درخشان‌تر و چمنها خرم‌تر و حاصلخیزی زمین افزون‌تر می‌گردد، تا در دوران شباب خدای اعماق زمین در هنگام گردش در بهندشت گیتی دوشیزهٔ زیبارا دیده و به او فریفته می‌شود و او را به زور به اعماق زمین می‌برد و با وی ازدواج می‌کند و مادر را به فراق ابدی فرزند مبتلا می‌سازد . ربهٔ النوع حاصلخیزی شکایت پیش خدای خدایان (ژوپیتز) می‌برد و داوری می‌طلبد و تقاضا می‌کند که دختر وی را باو بازگرداند ولی شوهر جوان زن خویش را رها نمی‌کند و عاقبت خدای خدایان حکم می‌کند که دوشیزهٔ جوان سالی سه ماه در پیش مادر و نه ماه در پیش شوهر باشد . این است که در آن سه ماه که دختر به جهان عیان بازمی‌گردد بهار می‌شود و گلها شکفتن آغاز می‌کنند و جهان زندگی غرق شادی و نور و پاکی

می‌گردد و در آن نه ماه دیگر که دختر پیشی شوی در اعماق زمین است اندوه مادر در گل و ریاحین اثر می‌گذارد و همه را خشکیده و پریشان و بی‌رنگ و نکه‌ت می‌کند. نتیجه‌ای که سخن‌سرای یونانی از این حکایت گرفته آن است که آدمی باید همت به کم کردن آلام مادر درد فراق کشیده بگمارد و با آبیاری و پیراستن زمین جهان را برای پذیرائی دوشیزه‌ای که فصل بهار است و از زیر زمین بیرون می‌آید آماده کند. اما هر جا همت و توانائی بشریکار و کوشش در امر کشاورزی بپردازد گلستانش خرم‌تر و بهارش طولانی‌تر و پربرکت‌تر است و هر جا کار و کوشش نباشد و تنبلی و سستی بر مردم حکمروائی کند بهاری کوتاه و گل‌هایی کم‌رنگ و بی‌فروغ و زمینی شور و زار به وجود می‌آید، زیرا خدای کشاورزی از چنین مردمی نومید و دل‌سرد و افسرده است. و این همان معنی است که حافظ شیرازی در یکی از غزلهای معروف خویش باشیواترین بیانی مختصر بدان توجه دارد و می‌فرماید:

دهقان سالخورده چه خوش‌گفت باسر کای نور چشم من بجز از کشته ندروی سخن‌پردازان ایرانی نیز در آغاز گرد آمدن مردم در ایران داستان‌مخاصمهٔ جاودانی میان نیروی پلیدی و پاکی و تاریکی و روشنی و خوبی و بدی را اساس کار خویش قرار داده و چنان که در آثار کهن ما مضبوط است مردم را به خیر و صلاح و جنگ و با نیروهای اهریمنی و پلیدی راهبر بوده و این درس بزرگ را به جهانیان داده‌اند که بدی هرگز دیرپانیست و نیروی پاکی و یزدانی در پایان بر سپاه پلیدی و اهریمنی پیروز خواهد بود و بر آدمی است که خود را در جرگهٔ سپاهیان یزدانی وارد کند و همواره بانا پاکی در نبرد باشد.

داستانهای نخستین کشورهای دیگر نیز سراسر مشحون از همین درسهای ساده و طبیعی است که بامقتضیات روزگار سازگار بوده و از عوامل مهم پیشرفت فکری و اخلاقی آدمی به شمار آمده است.

از آن زمان که بشر به پرستش خدای بیگانه پرداخت و دین و آئین دستورهای اخلاقی برای آدمی مقرر ساخت گویندگان و سخن‌سرایان مباحث مذهبی را بازبانی ساده‌تر چنان که درخور فهم و پسند ذوق مردم باشد تا داستانهای کوتاه و تمثیل‌های فراوان روشن کردند تا برای پیروی از آن دستورها راهنمایی در برابر باشد. چنان که تمام آثاری که از قرون بسیار دور از ادبیات مللی که به خدای بیگانه اعتقاد داشته‌اند به دست ما می‌رسد سراسر آکنده از همین گفتارهای روان و دلپذیر است که زودتر و آسان‌تر به ذهن می‌نشیند و برای بشر درس‌هایی دلنشین فراهم می‌سازد - درس‌هایی که مادر می‌تواند به شکل لالائی به گوش کودک خود فروخواند و جوان در هنگام دلبستگی بادلبند خویش در میان نهد و پیران تجربیات زندگانی خود را در هنگام بازگو کردن آنها با این اثرهای ذوقی بیارایند.

لطف کار در این است که این تفریح خاطر بدون آن که شنونده را متوجه سازد خدمت بزرگتری هم باو می کند و آن این که دامنه تجربیات و اطلاعات او را وسیع تر و بزرگتر ساخته و به رشد و بلوغ فکری و روحانی می رساند و این خود تربیتی بسیار گرانبهاست .

در این جهان معنویات ، تحریض مردم به اتصاف به اخلاق کریمه که بنیان مذاهب گیتی و درس مصلحین بزرگ اخلاق بر آن استوار است شعرا و سخن سرایان گیتی خدمتی بسیار گرانبها انجام داده اند زیرا نکات اخلاقی را باطرزی دلنشین که در دل شنوندگان بنشیند و همواره به منزله شعارهای نزدیک به ذهن برابر دیدگان باطن آدمیان قرار گیرد بیان کرده اند ، چنان که امروز در هنگام ورود به مباحث اخلاقی با دسرفارش مردم به پیروی از آنها کلمه یا جمله ای که در بادی توجه به ذهن آدمی می آید همان سخنان ساده و روان و دلنشین سرایندگان است و در این خدمت خاوری و باختری و سیاه و سفید باهم دستیار و هم آهنگند .

سعدی شاعر بزرگ شیراز در باب رحم و احسان که یکی از فصول بسیار دل انگیز بوستان اوست سخنی دارد که گوئی از دل شکسپیر انگلیسی و ویکتور- هوگوی فرانسوی برخاسته است که این همه بایکدیگر نزدیک و مانوس هستند و آشنا به ذهن جلوه می کنند .

سعدی فرمود :

که جمعیت باشد از روزگار	درون پراکنندگان جمع دار
که رحمت بر آن تربت پاک باد	چه خوش گفت فردوسی پاک زاد
که جان دارد و جان شیرین خوش است	میازار موری که دانه کش است
که روزی به پایش درافتی چومور	مزن بر سر ناتوان دست زور
که خلق از وجودش در آسایش است	خدا را بر آن بنده بخشایش است
که نیکی رساند به خلق خدای	کسی نیک بیند به هر دو سرای

و شکسپیر انگلیسی می گوید :

رحم صفتی است که هرگز از روی اجبار و اکراه به وجود نمی آید . بلکه مانند باران ملایمی است که از آسمان به زمین فرود آمده و فیض بخشی می کند . در رحم برکت و سعادت دو گانه است زیرا هم فاعل رحمت را به خیر و سعادت می رساند و هم آن را که ترحم می پذیرد شادمانی و رفاه می بخشد . هر چه در کسان قدرت و توانائی زیادتر باشد نیروی رحم بزرگتر و تأثیرش گرانتر است و از این رو بر هیچ کس به اندازه پادشاهان و سران تاجدار شایسته و برآزنده نیست . زیرا دیهیم خسروانی و عصای شهر یاری مظهر اقتدار و نماینده ابهت و شکوه دنیوی آنان است تا همه از باس آنها به هراس اندر شوند و به لرزه در آیند . اما رحم بر فراز تاج جای دارد که جایگاهش

دردل شاهان و چون ویژه خداوند رحمان است از مظاهر ملکوتی به شمار می آید .
آن گاه رحم با داد به هم آمیزد و قدرت خاکی با نیروی ایزدی شباقت پیدامی کند.
پس این نکته را بدان که اگر نسبت به ما از هر پایه و مقامی که باشیم با عدالت محض
رفتار کنند و فضل و رحمت خداوندی بر ما شامل نباشد چون نامه عمل ما هرگز
سپید نیست از سعادت و نجات برخوردار نخواهیم بود . این است که همه دعا برای
رحمت حق کرده و در هر نوبت که دست طلب به درگاه خداوند دراز می کنیم آرزو مندیم
که در این روزگار کار نیکی از ما سرزند و بر بیچاره ای ناتوان رحمت آوریم .
ویکتور هوگوی فرانسوی می گوید :

قطره بارانی که آسمانها در آن منعکس شده است بر نوك شاخه ای آویزان
است . وقتی درخت را برای فرو افتادن آن تکان می دهند آن قطره می لرزد و مقاومت
می کند ، این قطره قبل از فرو چکیدن به مثابه مرواریدی درخشان است و پس از سقوط
به آبهای پلید و آلوده می آمیزد و چرکی و پلیدی می گیرد اما باز هم چیزی از پاکتی
نخستین در آن گنداب باقی است . برای آن که آن قطره آب از گرد و غبار و خاک
بیرون آید و با صافی و روشن گردد و به صورت در شاهوار روز نخستین در آید
يك درخش کوچک آفتاب - آفتاب رحم و عطوفت یا يك برق کوتاه عشق و مهر
کافی است .

روزگاری بود که دنیا بین لذت و تربیت فرق گذاشته وجود یکی را مانع
دیگری تشخیص می داد اما عصر امروز این سوء نظرها از بین برده و جهان مترقی
دریافته است که معنی حقیقی تربیت این است که نیروهای فکری بشری را باید
در هر کس و هر طینت و جبلتی به نمو انداخت و این نمو فقط به تناسب فرصتهائی که
برای تجربه و آزمایش به اشخاص داده شده تغییر می کند و هر چه این تجربه
و آزمایش با شادمانی و التذاذ روحانی بیشتر باشد اثرش زیادتر خواهد بود .

بشر امروز به این نکته اذعان کرده است که عمیق ترین درسی که فرامی گیرد
غالباً بدون قصد و شعور است و شك نیست که هر يك از تجارب و آزمایشهائی که
در دفتر زمان مسطور است در زندگانی انسانی خواه ناخواه تغییری می دهد و تربیتی
می کند و هیچ کس از نفوذ و تأثیر این تربیت بر کنار نخواهد بود .

اما زندگی بشر همین که از دوران نخستین به عصر تشکیل ملل و جماعات
بزرگ می رسد تغییرات بسیار پیدا کرده و متنوع تر و رنگارنگ تر شده و نیازمندیهای
ذوقی و فکری آدمی نیز به همان تناسب افزایش یافته و سخنسرایان نیز خواه ناخواه
خدمات بزرگتری را برگردن گرفته اند . جنگها و مخاصمات ، خونریزیها ، بلاهای
آسمانی و نابردباریها و بیدادگریها فریاد آدمی را بلند کرده و سخنسرایان آن فریادها
را در قالب الفاظ عذب و گوارا ریخته و مانند شعارهائی گویا به دهان دیگران

نهاده‌اند تا بدین وسیله راه را برای جلوگیری از مفاسد و مکاره هموار سازند ،
و در این خدمت شعرای ایران و گویندگان خاوری و باختری سهمی بسزا داشته‌اند.
چنان‌که فریاد سنائی یا خروش میلتون انگلیسی و ویکتور هوگو فرانسوی و دانته
ایتالیائی درهم آمیخته و یک نوا از آنها بلند شده است و این نغمه‌ها توانائی آن‌را داشته‌است
که ملل و جماعات را بر ایستادگی در مقابل تعدی و بی‌دادگری برانگیزد و آنان را
در بیکار با بیگانگان که چشم طمع بر خاک آنها دوخته‌اند تشویق کند.

از طرف دیگر هر سرزمینی در طول قرون نوائب و بی‌روزیهای بسیار دیده
و سینه‌اش از خاک مردمی که در راه نگاهداری آن جانبازیها کرده‌اند آکنده است
و مرد عصر امروز که دیدگانش به آینده نگران است از توجه به گذشته بیاد مآثر نیاکان
خویش فارغ نیست و زنده نگاهداشتن آن میراث عظیم و پاسداری از تربت نیاکان
مورد توجه اوست و این یادآوری را سخنسرایان بزرگ به شیواترین طرز تعهد
کرده‌اند چنان‌که مثلاً شاهنامه سخن‌آفرین خراسان که بوی مردی و مردانگی از آن
بلند است موی بر اندام هرایرانی راست می‌کند و او را به حفظ این سرزمین کهن
آماده می‌سازد و هومر یونانی و شکسپیر انگلیسی و ویکتور هوگو فرانسوی نیز
همین خدمت را برای کشورهای خود انجام داده‌اند .

خلاصه آن‌که سخن‌پرداز طبق آنچه گویندگان بزرگ برای وی مقرر
ساخته‌اند وظایف گوناگونی به عهده دارد: نخست آن‌که چون ذوقی تیز و دلی حساس
دارد و از زیباییها و دیگر ظواهر فریبای جهان وجود بیش از دیگران متأثر است
تأثرات نهانی خویش را با زبانی که هنر آن‌را آراسته و پاکیزه ساخته به گوش جهانیان
می‌رساند و دل‌هایی را که مانند وی دچار تألمات و نگرانی‌ها هستند با شنیدن راز
درونی خود صبورتر و با مداراتر و مهربان‌تر می‌کند. دوم چون خود یکی از افراد
اجتماع است و در میان آنها نشوونما کرده و با زندگانی آنها حشر و آمیزش داشته
است طبعاً وظیفه خویش می‌بیند که با آثار هنر خویش روز آنها را آفتاب‌دارتر و غم
و اندوه آنها را سبکتر و دل‌های شادمان را شادمان‌تر بسازد .

اما وظیفه دیگری نیز هست که هیچ مرد دانشمند و انسان دوست از آن
پرهیز ندارد و آن راهنمایی جوانان و مردم صاحب‌دل است تا در اثر گفتار وی به جهان
حیات ژرف‌تر بنگرند و سالم‌تر اندیشه‌کنند و برای خدمت به اجتماع و وصول به مدارج
ترقی روحانی آماده‌تر گردند. شک نیست که مشاهده چمنهای خرم ، ستارگان نورپاش
و دیگر زیباییهای عالم وجود در افراد بشر مسرتی تولید می‌کند یعنی آنچه شاعر
موضوع شعر خویش قرار داده به خودی خود شادمانی می‌آورند . همین‌طور بیان
خصوصیات کشورها و مردم گوناگون و دقائق علمی و وقایع تاریخی که بخش علمی
شعرا را تشکیل می‌دهند از کتب علمی و تاریخی و مقالات دانشمندان گرفته شده

وبی منت شاعر هم به ما نکته‌ای می‌آموزند وهم شادی می‌بخشند .

سخن در این است که حوزهٔ ارشاد و راهنمایی شاعر به يك عده مردم دانشمند و آگاه پژوهنده که در پی فراگرفتن تجارب آدمی هستند منحصر نیست و پیش وی مردمی از هر طبقه از عامی و کم‌دانش تا مردم فکور و ژرف‌اندیشه قرار گرفته‌اند و پشت سر آنها نیز نسلهائی در بطن زمانه قرار دارند که یکی پس از دیگری به جهان حیات خواهند آمد و وظیفهٔ وی آن است که از یکسوی افکار بزرگ را به زبانی که از نعمت سادگی و روانی برخوردار و آشنا به ذهن مردم عادی است بیان کند و از سوی دیگر کلامش آنقدر مهذب و پیراسته و فصیح باشد که در مزاج دانشمندان نیز اثری پایدار برجای گذارد و گفتارش در تمامی قرون و اعصار زبانه‌زاد گردد. و این همان نکته است که کاردوچی شاعر معروف ایتالیائی در قرن نوزدهم به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: «ای مردم کوتاه‌نظر، شاعر گدا نیست و برخوان آراستهٔ دیگران ملازمت نمی‌کند تا وی را ریشخند کنند و کارش آن باشد که پاره‌ای نان از سفرهٔ دیگران بدزدد . او کسی نیست که وقت خویش را تلف سازد و همه روز سر به آسمان کرده پرواز برستوها و فرشتگان را تماشا کند .

شاعر کشت‌ورز هم نیست که دشت زندگانی را آبیاری کند و برای مردان موقر کلم و پیاز و برای زنان زیبا بنفشه برویاند . شاعر آهنگری سطر بازو است که از آن دم که شانهٔ کوهسار از یرتو خورشید زراندود می‌شود کورهٔ خویش را روشن می‌سازد و با نفس گرم خود آن را شعله‌ور می‌کند تا آتش افروخته شود و آن گاه تمام یادبودها و داستان نیاکان و مردم کشور خویش و آنها که در آینده به جهان خاک خواهند آمد در آن کوره گداخته می‌ریزد و پس آن گاه آنها را برسندان ذوق ریخته آنقدر با پتک اندیشه و هنر می‌کوبد تا جلادار و پاکیزه و بی‌غبار گردند و همین که از این کار پوزحمت خویش آسوده گشت با گونه‌هائی که از آتش افروخته سرخی گرفته است برمی‌خیزد و با آهنگی که بر لب دارد به اثر دست هنرمند خویش می‌نگرد. این مرد از کار هر گز شانه تهی نمی‌کند و شمشیر پُران و سپرهای پولادین و زره‌هائی که نامداران پیروزمند میهن بر تن می‌کنند و تاجها و خودهای پهلوانان را قالب‌ریزی می‌نماید تا آیندگان آثار بزرگی و سرافرازی کشور خویش را بنگرند .

این آهنگر قوی‌دست در میان همه کارهای شگفت تیری زراندود هم برای خویش می‌اندازد و آن تیر را به سوی خورشید نورلفشان پرتاب می‌کند و جز این آرزویی ندارد که بداند اوج آن تیر پُران تا کجاست .

و این همان نکته است که عارف بزرگ ما مولوی در مثنوی خویش بدان اشاره می‌کند آنجا که می‌فرماید :

جوشش عشق است کاندر می فتاد

آتش عشق است کاندر نی فتاد

قالب از ما هست شد نی ما از او
آن که این آتش ندارد نیست باد

باده از ما مست شد نی ما از او
آتش است این بانگ نای و نیست باد

همین طور بیان هر چه مردم کشوری بدان علاقه و شیفتگی دارند و با برزوا
آن افسوس می خورند و آن خاطراتی که در نهاد آنها مانند نقش بر سنگ ثابت مانده
و یادآوری آنها دل دربرشان می گشاید و آنچه برای پاس سرزمین و نگاهداری آن
و ایجاد هیجان در آن کسان که نسلی پس از نسل دیگر می آیند ضرور است و اجتماع
از افراد خود انتظار دارد به گردن سخنوران که وارد اجتماع هستند و از موهبت
طبیعی و معنوی آن سهمی می برند افتاده است تا ایباتی روان و پر هیمنه و ساده که
غرور و عشق از آنها می چکد و شکل شعار یا مثل سایر پیدا می کند درحافظه افراد
کشور باقی بگذارند و از نظر شیرینی و لطف بیان و از آن جهت که از دل برخاسته است
در دل آنها بنشیند .

شاعر ایتالیائی لئوپاردی از دیدار آثار عظمت روم قدیم که در دوران او
روی به ویرانی نهاده و چیزی جز دیوارهای شکسته از آن برجای نیست زبان حال
مردم ایتالیا را در ایبات شیوای خود چنین منعکس می کند :

«ای کشور من که بر دیوارها و طاقها و ستونها و باروهای تو آثار نیاکان
خویش را می بینم ، اما اثری از آن همه سر بلندی که در تو بود و تاجهای افتخار که
بر تارک داشتی پدید نیست و اینک دیوارهایی بی دفاع به چشم می خورد مانند سینه ای
برهنه و تنی عربان که در آن اثر خستگی ها و رنجوریاها هویدا باشد .

ای که روزی مانند زنی طناز و زیبا جهان را دیدار می کردی ، امروز
گیسوان تو پریشان بر چهره افتاده و ناگزیری برای پوشاندن آن تن طناز بر زمین
بنشینی و سر میان زانو نهی و بر آلام خویش ندبه و سوگواری کنی» .

این نغمه جانسوز کلمات هیجان انگیز خاقانی شیروانی را به خاطر می آورد
که از سده ششم به این سوی دل هیرانی و وطن پرست را از کوچک و بزرگ به یاد مداین
و تیسفون ، یکی از مراکز عظمت شاهنشاهان ساسانی به تپش انداخته است :

تا بو که به گوش دل پاسخ شنوی ز ایوان
پند سر دندانه بشنو ز بن دندان
گامی دوسه بر مانه اشگی دوسه هم بفتان
بر قصر ستمکاران تا خود چه رسد خیدلان
خاک در او بودی دیوار نگارستان
بر شیر فلک حمله شیر تن شاد روان
زیر پی پیلش بین شه مات شده نعمان
آنجا که سخن از نگاهبانی و دفاع میهن در میان است سخنسرایان گیتی

که گه به زبان اشک آواز ده ایوان را
دندانۀ هر قصری پندی دهدت نو نو
گوید که تو از خاکی ما خاک تو ایما اکنون
ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما
این است همان ایوان کز نقش رخ مردم
این است همان صفه کز هیبت او بردی
از اسب پیاده شو بر نطع زمین رخ نه

دوشادوش یکدیگر ایستاده فریاد مردانه می‌کشند وهم میهنان خویش را به ایستادگی و پایداری تشویق می‌کنند. ویکتور هوگو چنین نغمه سرائی می‌کند:

«آنان که با دلی پاک در راه میهن جان سپرده‌اند گورگاهشان زیارتگاه گروه‌گروه مردم کشور است و نامشان بر پیشانی زمانه مانند برجسته‌ترین زینتها نقش بسته است. افتخارات دیگر در گردش زمانه سپری می‌شود ولی سربلندی اینها تا ابد برجاست زیرا صدای ملتی مانند ناله مادری همواره بالای بستر خاکی آنان در ترنم خواهد بود.»

ووالتر اسکات انگلیسی چنین می‌سراید:

«این کهنام آدمی است که جان دارد و نفس از سینه بیرون می‌آورد و نمی‌گوید این گوشه جهان خانه من و وطن پدران من است؟ آیا دلی هست که آنگاه از سفر در کشورهای بیگانه به وطن خویش باز می‌گردد در دیدن دیار خویش به تپش و هیجان در نیاید؟

«اگر چنین موجودی یافت شود او را درست در نظر آر. او کسی است که هیچ نغمه سرا نامش را بر زبان نیاورده و اگر دارای گنجهای آکنده باشد بدبختی است که در زندگانی نام انسانیت را از روی وی برداشته‌اند و آن گاه که به زیر خاک رفت و تپاهی گرفت کسی برگور وی اشکی نخواهد ریخت و تاج گلی بر آن نخواهد نهاد که تنها خاکی تیره و پلید بوده و به جهان خاک بازگشته است.»

و این نغمه فریاد مردانه و با صلابت سخن آفرین خراسان فردوسی بزرگ را به خاطر می‌آورد که بارها از گلوی وی بیرون آمده و پس از گذشت چندین قرن با همان التهاب و هیجان روز نخست در گوش هرایرانی صدا می‌کند که فرمود:

دریغ است ایران که ویران شود	بر و بوم ما جای شیران شود
همه سر به سر تن بکشتن دهیم	از آن به که کشور به دشمن دهیم
گر ایران نباشد تن من مباد	به ملک کیان زنده یکتن مباد

خدمت شاعر و سخن‌پرداز در عصر امروز از تمام دوره‌های گذشته مهمتر و وظیفه‌ای که برعهده اوست دشوارتر و درعین حال افتخارآمیزتر گشته است. زیرا دنیای امروز از یک سوی از لحاظ ترقیات مادی به درجه سرسام آوری رسیده و هر روز جهانی دیگر و کیهانی دورتر در جلو چشم آدمی گشاده می‌شود و از سوی دیگر توجه به تلاش و کوشش جهان مادی او را کمتر مجال اندیشه به عالم معنی می‌دهد و بنابراین در دقایقی چند که هر روز در اختیار دارد و از تلاش در جهان مادی آسوده است نیازمند آن است که در جهان معنویات سیروگردش کند و به اخلاق کریمه و ملکات فاضله و آنچه از فضیلت و تقوی و خیرخواهی و نوع دوستی مانند تاجهائی بر تارک انسانیت می‌درخشد آشنائی و حشر و آمیزش ژرفتری داشته باشد.

از همین روی خدمت سخن پرداز در اجتماع امروز از گهوارهٔ کودکان آغاز می‌شود و تا تختخواب پیران که‌نسال ادامه دارد و هر کس فراخور نیازمندیهای خویش باید از این خوان بزرگ ذوق و ادب بهره بگیرد و بنا بر این خدمت شاعر در اجتماع امروز خدمتی بسیار گرانبها و معتنم خواهد بود.

ایران عزیز ما شاهد عدل این گفتار است. زیرا امروز ایرانی‌آستین مردی بالا زده و به‌نوساختن این سرزمین چنان که شاهنشاه بزرگش می‌خواهد پرداخته‌است و در میان نعره‌های گاو آهن که پشت زمین را می‌شکافد و غرش آبها که از سدهای بزرگ فرو می‌ریزد و کوشش و تلاشی که در تربیت مردم و در ایجاد رفاه و سعادت مادی آنها به عمل می‌آید نیازمند آن است که معنویات آن نیز همدوش با این ترقیات به جلو رود و کسی مانند سخنسرایان ایران شایسته‌تر برای این خدمت اجتماعی نیست.

شعر و اجتماع

اگر هنر را تلاش پی گیر بشر برای ایجاد زیبایی و یا کوشش مداومی در به وجود آوردن دنیائی خیالی در برابر عالم حقیقت بینداریم شعر که مظهر عالی این پدیدهٔ ارزنده است زبان احساس خواستهٔ دل، خوبی محض و خلق زیبایی یا هنر بیان اندیشه‌ها به وسیلهٔ الفاظ و شاعری نیز ترکیب ساختن احساسات و تخیلات و صور ذهنی با اوزان و کلمات است. نظم ترکیبی از لغات و مفاهیم است. هر کلمه‌ای که در کسوت شعر فرو رفته باشد توسن فکر را که فارس آن خاطرات، ذوق و مظاهر جمال و کمال است هدایت میکند و به سرزمین آرزو و خیال می‌کشاند. گاهی از خلال واژه‌ها خود را در صحنه‌ای نشاط‌انگیز می‌نگریم. زمانی از زیر ویم قرون و اعصار می‌گذریم به دوران قهرمانی می‌رسیم پهلوانی شکست ناپذیر می‌بینیم که از خوانهای هفت‌گانه با سربلندی برمی‌گردد و در عین زور اعجاب‌آمیز بازو و نیروی شگفت‌انگیز جسمانی چون معلمی خردمند بشر رابه خیر و خوبی و حفظ نفوس دعوت می‌کند:

چنین گفت رستم که کشتن بس است
جهان هر زمان بهر دیگر کس است
گاهی از دشتی خرم و سرسبز پای کوبان می‌گذریم و از روستائی ساده دلی
که مسحور طبیعت و صفا و نقش و نگار آن است آهنگی محلی می‌شنویم که معشوق
بی‌وفا را از رخنه در خواب و خیال سرزنش می‌کند و از عنایت و جفا که به ظاهر دو
اصل متضاد و در باطن جلوهٔ ناز و نیاز و مظهر قهر و آشتی است شکوه‌ها سر می‌دهد
و با لطفی تمام زمرمه می‌کند:

دو زلفانت بود تار ربا بم
اگر با ما سر یاری نداری
چهمی خواهی از این حال خرابم
چرا هر نیمه شب آئی بخوابم

این بیان تأثرات دل به کمک معنی و کلمه در لباس نغمه و ترانه و آهنگ از دیرباز ملت ایران را به خود مشغول داشته و کشور ما را به سرزمین گل و بلبل و کانون شعر و شاعری مشهور ساخته و گویندگان برجسته ایرانی پیوسته باغبانان این گلستان پرازهار بوده و هر یک به فراخور حال و مآل و قدرت خلاقه طبع و رقت ذوق با عالم احساسات که پناهگاه قلبهای مرتعش و بی‌آلایش از گزند ماده پرستی و اصول ماشینی این دوران است سروکارها داشته و گفتارهایی نغز به جای گذاشته اند که سرشار از آهنگهای شورانگیز موسیقی و آمیخته با لطف و ظرافت و حال است .

شعر فرزند اجتماع و معرف گویای جمال دل‌آرای طبیعت است .
شعر مظهر جمال و کمال و جلوه بارز سجایای انسانی و نمودار ملکات نفسانی است .

جامعه با نیاز خود سخن می‌آفریند و کلام در قالب زیبایی شعر اجتماعات مترقی را بنیان می‌گذارد .

شعر اصل فطرت است . شعر بی‌آن که خود بیندیشد ایجاد شور و هیجان می‌کند ، احساس را به خیال و خیال را به تجسم آنچه در طبیعت و اجتماع موجود است مبدل می‌سازد .

بنای اجتماعات صرفاً با تعقل و تفکر و توجه به امور مادی استوار نمی‌ماند . باید برای رهائی از قید نامالایمات به دامن احساس توسل جست و به جای نفوذ در عقل به تأثیر در قلب پرداخت و از جبهه رقت خیال به حقایق زندگی دست یافت .

خوشبختانه نیاکان ارجمند ما از دیرباز به حکم خواص ذاتی و ژن‌آیدی و محیط حیات بدین مهم توجه داشته‌اند . آری ! در کشور سرفراز ایران که دارای مناظر دلکش و آسمان شفاف و اعتدال هوا و چشم‌اندازهای وسیع است ، در مملکتی که پیوسته نسیم فرح‌بخش وزان و آب‌گوارا از چشمه سارها در جریان و ابر بهاری بردشت و دمن ریزان است همه شاعر و شعرشناس و با طبیعت و مظاهر آن انس‌ها دارند . به همین جهت بدون اغراق اکثریت قریب به اتفاق افراد جامعه ایرانی شاعرند و یا جهان را از دریچه چشم شاعری می‌نگرند و یا لاقلاً در برابر تحولات حیات عکس‌العمل شاعرانه نشان می‌دهند و به عبارت دیگر ، گوئی دست طبیعت در نهاد فرزندان این سرزمین دل‌انگیز ذوقی سرشار به ودیعت نهاده و کار را به‌جائی رسانیده است که در مکالمات روزمره مردم عادی نیز کنایات و استعارات و مجازها و تشبیهات زنده به گوش می‌رسد و گفته کسانی هم که از نعمت خواندن و نوشتن محرومند سرشار از امثال و حکم و اشعار نغز گویندگان بزرگ است و برای جبران ناکامی‌ها و تأمین آرامش و ارشاد پیوسته به شعر و گفته بزرگان علم و ادب توسل می‌جویند و در حقیقت سنن و معتقدات ملی به صورت میراثی ارزنده از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته

و فردی عادی و مردی روستائی هم اینک مظهر کامل گذشته تاریخی و پرافتخار ملت باستانی ماست که قدمت تمدن و نیروی حافظه و استعداد خاص نژاد ایرانی برای حفظ و حراست این ثروت سراپا معنوی ضامن مؤثری بشمار است .

بدیهی است توالی پندارهای ادبی و ادامه روش گذشتگان علاوه بر امانت‌داری ملت ما ، به واسطه عدم تغییر شگرفی در اوضاع اجتماعی ایران از اسلام تا نهضت مشروطه است . و در واقع ارتباط ناگسستگی شعر و جامعه و تغییر ناپذیری وضع سیاسی موجب پیدایش آثار و افکار ادبی غیر قابل تعویض گردیده و برخلاف تحولات عمیق شعری سایر ملل هنوز گفته رودکی و فرخی و انوری و سعدی و حافظ و صائب نه تنها برای فارسی‌زبانان کاملاً مفهوم و رساست بلکه جهت ادای مقصود بهتر از آنچه این بزرگان و همگامان آنان گفته و نوشته‌اند چیزی نتوان خواند و شنید و گفت

ملت ما از کهن‌ترین دوران تاریخی خود بویژه پس از اسلام به شعر و ادب بیش از سایر ارکان هنر عنایت داشته و این پدیده جاذب روحی را برای بیان مکنونات قلبی و تجسم احساسات بسی رسا و شیوا پنداشته و در این راه قدمهای مثبت و متین برداشته که پیش از نقل نمودارهای زنده و ارزنده از دخالت شعر در زندگی و ربط ادب و اجتماع علل اصلی شعر دوستی مردم و وطن که خود رابطه کلی ادب و جامعه را نشان می‌دهد به طور اختصار توضیح داده می‌شود :

۱ - برای ارشاد خلق ، زبان شعر گویاتر و تأثیر کلام منظوم خاصه به منظور بیان مسائل اخلاقی و اجتماعی در قلوب بیشتر است .

۲ - انتقاد از کردار خود کامگان در جریان تاریخ به زبان کنایه و استعاره در کسوت شعر اثری شگفت داشته و گوینده را از گزند ظاهر بینان در امان می‌داشته و زرق و ریای عابدنمایان را بلا اثر می‌گذاشته است .

آیا از رقیب قشری و مفتی کینه‌توزی چون عماد فقیه که حافظ ملکوتی را با نیش زبان می‌آزارد و شهنه شهر را بشکستن خم و امی دارد ، بهتر از این می‌توان انتقام گرفت و سرود :

صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد بنیاد مکر با فلك حيله باز کرد
ای بک خوش خرام که خوش می‌روی به‌ناز غره مشو که گره عابد نماز کرد

۳ - به واسطه منع نقاشی و پیکر سازی و موسیقی و عدم عنایت متدینان بدین فنون ، قرنهای یک‌تاز قلمرو دل و مظهر هنرهای زیبای کشور ایران بشمار بوده است .

۴ - ایجاز و اختصار که از مبانی شعراست خاصه در مسائل فلسفی در اعصاری که صنعت چاپ وجود یا رونقی نداشت از عوامل نشر شعر و تحکیم اصول این

بارزترین پدیده روح بوده است .

۵ - طی قرون متمادی که برملیت و استقلال ما گذشته شعر بهترین وسیله تبلیغ برای فرامانروایان و سرداران تاریخی ایران بوده و بسا قطعه یا قصیده یابیتی از لشکری شمشیرزن برای شکست خصم بهتر و قاطع تر قلمداد گردیده است . چنان که عنصری و فرخی و غضائری نقشی قطعی در فتوحات محمود ایفا کرده و بتخانه‌ها بیشتر تحت تأثیر قصایدی چون :

فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر سخن نو آر که نو را حلاوتی است دگر
که شاعر طی آن برای سلطان غزنوی خوارق عادت و کرامت قائل گردیده گشوده شده است .

۶ - شعر بهترین وسیله برای تجسم اندیشه‌های دقیق در ذهن روشنفکران و حتی مردم جاهل است .

۷ - هنگامی که اظهار صریح عشق کفر و گوینده به شدیدترین عقوبت محکوم بوده شعر بالاترین واسطه بیان احساسات و گویاترین زبان دل بشمار می‌رفت و هنوز هم قالب ادب عالیترین عامل ابراز مکنونات قلبی و نمودار شیفتگی و دل‌باختگی و شیدائی است .

۸ - حافظه به فرا گرفتن شعر مانوس تر و در پذیرش مطلب منظوم آماده تر است .

۹ - آمیزش جاودانی شعر و موسیقی و عدم انفکاک این دو پدیده روحی قلب و مغز و چشم و گوش را توأمان برای قبول نظم آماده می‌سازد .

۱۰ - شعر و شاعری مظهر کامل استقلال ادبی است و نیاکان ارجمند ما نخست از این رهگذر باثبات قومیت خود پرداخته سپس خویشتن را برای ترجمه و نگارش کتاب آماده ساخته‌اند . به همین جهت تا جهان ادب را فروغی است ایرانی با نظر احترام و تقدس به شعر می‌نگرد و در غم و شادی به ساحت دلگشای نظم می‌پیوندند و آرزوهای قلبی را از این منبع فیاض عالم وجود جستجو می‌کنند .

به گفته دانشمندان جامعه شناس، جمع دسته‌ای از افراد انسانی است که از رفتار جمعی پیروی کنند و به عبارت دیگر به گروهی اطلاق می‌شود که به اقتضای علی خود به خود به وجود آید و به خاطر درگیریهای اجتماعی و کشش متقابل رفتاری متجانس یابد .

در جمع که تابع رفتار جمعی و معمولاً دستخوش پراکندگی است تجانس عاطفی شدیدی به وجود می‌آید و فردیت فراموش و با شور و جذبۀ خاصی از مقتضیات مشترک تبعیت می‌شود . جماعت نیز باستناد تجانس از افرادی که در یک جا گرد می‌آیند و باهم ارتباط می‌یابند و به حرکت و جنب و جوش می‌پردازند برپا می‌گردد .

اساس جماعت روابط احساسی و پیوستن بر اثر هماهنگی‌های روحی است و چون از این ارتباط هرگز منفک و بی‌نیاز نیستیم همه به تأثیر متقابل از راه نفوذ در قلوب توجه می‌کنند در نتیجه تجانس عاطفی یا دلبستگی احساساتی پدید می‌آید و شعر که زبان قلب و مظهر عواطف نفسانی و کیفیات روحانی است با قدرت تمام برای استقرار جامعه برمی‌خیزد، حد مشترک تأثیرات و انتظارات و پندارها را در قالب الفاظ منتخب می‌ریزد و ارکان اجتماع را به هر طرف که خاطر خواه اوست می‌کشاند و نموداری گویا از آنچه که همه می‌پسندند و می‌خواهند و درک می‌کنند به وجود می‌آورد.

آری، شعر از اجتماع برمی‌خیزد و جامعه را اداره می‌کند و تحت نفوذ قرار می‌دهد.

در جریان تاریخ سرفراز ادب ایران نمونه‌های بارزی از تأثیر شعر در فرد و اجتماع و بکار بردن این پدیده روحی به منظور اعتلای جوامع در پیشرفت و توفیق حکومتها می‌نگریم که برای اكمال کلام و اثبات ربط شعر با اجتماع و عرضه خصوصیات هر عصر به ذکر حوادثی چند می‌پردازیم و نقش شعر را در تغییر سرنوشت افراد و طرز توسل جامعه را به دامن بلند این منبع فیاض هنر آشکار می‌سازیم:

داستان دلبستگی سلطان محمود غزنوی به ایاز در ادبیات فارسی به کثرات انشاد و از زیبایی و سرعت انتقال و ادب و فطانت این غلام موقع شناس به نیکی یاد شده است. روزی محمود در عالم مستی او را به کوتاه ساختن موی سر امر داد. روز دیگر که نشأه می‌از سر برخاست و خمار جایگزین بیخودی دوشین گردید و ایاز را گیسو بریده یافت لباس غضب بر تن آراست و افرادی بیگناه را برای کیفر خواست. ارکان قوم به عنصری ملك الشعرای دربار مراجعه کردند و چاره کار خواستند. او که به مزاج سلطان و تأثیر شعر و قوف کامل داشت به تالار اندر شد و این رباعی بالبداهه سرود:

کی عیب سر زلف بت از کاستن است چه جای به غم نشستن و خاستن است
 هنگام نشاط و وقت می‌خواستن است کاراستن سرو ز پیراستن است

آتش خشم سلطان فرو نشست و به پاداش يك رباعی دستور داد سه بار دهان عنصری را از جواهر بیاکنند . . .

همین سلطان که به سعایت بدخواهان و شاید به حکم فطرت با گوینده بزرگ ایران فردوسی به بدی رفتار کرد و آن شاعر ملی را که از نظم بلند کاخی ارجمند پی‌افکنند رنجیده خاطر و به گوشه‌گیری و ادار نمود در آغاز یکی از نبردها از احمد بن حسن میمندی وزیر خود پیامی مؤثر برای ابلاغ به خصم محصور می‌طلبید و نیز این بیت فردوسی را:

اگر جز به کام من آید جواب
 من و گرز و میدان افراسیاب
 مناسب تشخیص می‌دهد. سلطان ضمن قبول و تحسین بیت می‌پرسد این گفته از کی
 است که بوی مردی از آن استشمام می‌شود. خواجه در پاسخ می‌گوید شعر از فردوسی
 است که در برابر کار ارزنده خویش پاداشی مناسب نیافت. سلطان جبران گذشته را
 برعهده می‌گیرد و گویند هنگامی که صله شاه غزنوی به طوس می‌رسید از دروازه
 دیگر جسد بی‌جان شاعر محبوب را به گورستان انتقال می‌دادند.

ابوالحسن نظام‌الدین احمد بن عمر بن علی سمرقندی مشهور به نظامی
 عروضی شاعر و نویسنده مشهور قرن ششم هجری در کتاب جاودان چهارمقاله
 فصلی را به ماهیت شعر و صلاحیت شاعر اختصاص داده و طی ده داستان نکات فریبنده‌ای
 از ربط شعر و اجتماع به ارمغان آورده است.
 احمد بن عبدالله خجستانی که مردی خربنده بود از خواندن این قطعه
 حنظلۀ بادغیسی :

مهتری گر بکام شیر در است
 شو خطرکن ز کام شیر بجوی
 یا بزرگی و عز و نعمت و جاه
 یا چو مردانت مرگ رویاروی

داعیه شهرت و مقام یافت تا با تلاش بسیار خراسان را قبضه کرد و کار او به جائی
 رسید که در یک شب سیصد هزار دینار و پانصد اسب و هزار جامه بخشید . . .
 فرخی سیستانی که در مسقط الرأس خود درآمدی ناچیز به دست می‌آورد
 با کاروان حله از سیستان روی سوی چغانیان کرد و حله تنیده زد و بافته زجان را
 بر عمید اسعد عرضه نمود و به خواهش او قصیده‌ای در وصف داغگاه گفت، بهار را
 ستود و نشانی را که بر اسبها می‌نهادند با قلمی موشکاف ترسیم کرد و سرانجام با حشمت
 فراوان به دربار غزنه رونمود و ندیم سلطان و هم‌نشین او به بزم و بخوان شد و به حدی
 مال و منال بیندوخت که بیست غلام زرین کمر خدمت او می‌کردند.
 برهانی ملک الشعراى ملك شاه سلجوقى در اواخر زندگى فرزند خود را
 با این بیت :

من رفتم و فرزند من آمد خلف صدق
 او را به خدا و به خداوند سپردم
 به پادشاه می‌سپارد ولی نتیجه‌ای عاید نمی‌شود. کار سخت می‌گردد و ناگیر پسر
 برهانی نزد علاءالدوله امیر علی که داماد سلطان و شاهزاده بود می‌رود. امیر علی
 وی را تحت حمایت و مورد محبت قرار میدهد و روز آخر ماه رمضان هنگام غروب
 آفتاب در التزام موكب شاه برای تهلیل از سرای شاهى خارج می‌شوند. شاه که کمان-
 گروه‌های زرین در دست داشت ماه را بدید و علاءالدوله گفت پسر برهانی چیزی
 مناسب حال بگوی. او نیز این دو بیتى بسرود و بخواند :
 ای ماه چو ابروان یاری گوئی
 یا نی چو کمان شهر یاری گوئی

نعلی زده از زر عیاری گوئی در گوش سپهر گوشواری گوئی
بر اثر همین قطعه زندگی وی دگرگون و صاحب لقب امیرمعزی و حقوق و درآمد
بسیار گردید . . .

روزی امیرنصر سامانی با کوبه و جلالی خاص عزیمت هرات کرد و چون
به بادغیس رسید رحل اقامت افکند مناظر فریبده آن دیار چنان امیر را تحت تأثیر
قرارداد که ماهها سپری شد و از مراجعت اثری مشهود نگردید. یاد یار و دیار
همراهان را سخت بیازرد و کس طریق نجاتی نیافت ناچار بزرگان قوم به شاعر نامدار
رودکی توسل جستند. او نیز قصیده‌ای دلکش که گذشت زمان نیز از طراوت
وسادگی و حسن تأثیر آن ذره‌ای نکاسته است بساخت و همین که مجلس امیر را
مناسب حال و مآل دید :

رودکی چنگ برگرفت و نواخت باده انداز کاو سرود انداخت
شعر و آهنگ و آواز وی حالتی پدید آورد که امیر بی‌موزه و دستار اسب
خواست و راه بخارا پیش گرفت تجسم بوی جوی مولیان و یادآوری دلدار مهربان
در پرده عشاق موجب شتاب و عزیمت به بخارا شد .

همین قصیده رودکی که مظهري از خصوصیات روحی مردم دوران سامانی
است چنان در جامعه ادب ایران رخنه کرده که طی قرون متمادی امیرمعزی ، سنائی ،
مولوی ، و صاف‌الحضره ، لطفعلی بیك آذر بیگدلی ، غلامحسین‌خان حیرت معروف
به اشرفی ، شبلی نعمانی ، محمدجواد کرمانشاهی ، لاهوتی ، بهار و دانش بزرگ‌نیا
و جمعی دیگر به اقتفای آن اشعاری سروده‌اند که هیچ‌یک مقام و شهرت گفته
رودکی را نیافته است .

از آنچه که گذشت برمی‌آید که جامعه با شعر رنگ و جلایمی یابد و افراد اجتماع
حد مشترکی به عظمت و وضوح شعر که بر نیروی خلاقه طبع استوار است ندارند
و هر گاه روزی ذوق و احساس را از قومی بگیرند مفهوم زندگی تغییر و بشر مقام
ماشینی صنعتی را خواهد یافت که رسالتی جز گذران روزمره و هدفی غیر از ساختن
شکم بی‌هنر پیچ‌پیچ نخواهد داشت . خدا چنین روزی را نصیب نکند . . .

ای ادب سرفراز ایران جاودان باش

تأثیر جامعه و اوضاع اجتماعی در شعر

در نظر من يك شاعر و به طور کلی يك هنرمند به منزله آيينه ایست که اوضاع و احوال اجتماع چون اشعه گوناگون به آن اصابت می کند و مجدداً این اشعه و انوار، انعکاس خود را به محیط و پیرامون خود بازمی گرداند. به عبارت دیگر يك هنرمند و يك شاعر هم از جامعه متأثر است و هم در آن مؤثر و شك نیست که چگونگی این تأثیر و تأثر به استعداد و ساختمان و نحوه تأثیر پذیری آن شاعر و هنرمند بستگی دارد. همان طور که اگر آيينه ها كاملاً صیقلی نباشند یا سطح آنها مقعر یا محدب باشد، نحوه بازدهی این تأثرات در آنها متفاوت خواهد بود، همان طور هم يك شاعر می تواند تحت تأثیر اوضاع و عوامل محیط و در عین حال تا میزان قابل ملاحظه ای با استعداد و نبوغ ذاتی خود از اوضاع يك جامعه متأثر شود و در همان جامعه مؤثر باشد.

بحث ما در این مختصر پیرامون نحوه تأثیر يك شاعر و چگونگی این تأثیر اجتماعی در شعر اوست و به طور کلی باید بگویم که تأثیرات اجتماعی در آثار شاعران به يك میزان بروز نمی کند و به همین علت در آثار چند شاعر برجسته که در يك عصر و زمان زندگی می کرده اند با این که از پاره ای جهات يك اتحاد و اتفاق نظر کلی می توان یافت باز هم اختلافاتی از نظر دید و طرز بیان و قضاوت در امور در آثارشان به چشم می خورد که تا حدی به شخصیت فردی خود آنان بستگی دارد.

به عنوان مثال میان فردوسی و عنصری که در يك محیط و در يك زمان زندگی می کردند هیچ گونه تشابهی از نظر طرز فکر و طرز بیان موجود نیست شاید اگر عنصری می توانست بی میل نبود که شاهنامه را خود به نظم در آورد اما طرز تفکر و استعداد ذاتی او این اجازه را به او نداد و به عبارت دیگر نتوانست. اما در آثار

این هردو شاعر يك روح امیدوار و مغرور دمیده شده است و در کلام هیچیک از آنها ذره ای ضعف و زبونی مشاهده نمی شود و حتی انسجام و طین کلمات ، مبین يك اعتماد به نفس و يك نیرومندی مافوق تصورات غم و اندوه در آثار هیچ کدام راه ندارد اما آن مبین پرستی و نوع دوستی و دوراندیشی که در آثار جاویدان فردوسی موجود است هرگز در کلام عنصری موجود نیست .

فردوسی احساس مسئولیت می کند و می خواهد که آینده را بسازد و ملتی از یاد رفته را با گذشته افتخار آمیزش آشنا کند اما عنصری احساس مسئولیت نمی کند و مانند فردوسی امیدوار است و تماشا می کند تا دیگران آینده را بسازند و وظیفه سنگین او را برعهده گیرند این است تأثیر محیط در دو شاعر با دوشخصیت فردی متمایز .

از محیط سخنی به میان آمد ، نخستین تأثیر محیط در شاعران به طور کلی گمان می کنم تأثیر طبیعت باشد چه کسی می تواند تأثیر اوضاع جغرافیائی و آب و هوا را در شاعر ، نادیده انگارد يك شاعر بیابان ، کلامش به همواری و سادگی و بی پیرایگی بیابان و به صافی شبهای صحراست ، درخت در کلام او مفهومی جز نخل ندارد و زیباترین حیوانات از نظر او شتر است . و عشق در کلام او از يك میل سوزان جنسی به داعی شن های صحرا حکایت میکند در صورتی که در کلام يك شاعر کوهستان ، همه چیز به عظمت و جلال کوه است و همه تعبیرات به ابهام و سرشاری جنگل است و نغمه او مانند ترانه های مرغان گوناگون متنوع است و عشق در نظر او هزار معنی و مفهوم دارد که کمترین و پست ترین آن يك میل جنسی می تواند باشد و معشوق در نظر عاشق عالیتربین مظهر آرزوهای يك انسان و هدف غائی و نهائی بشر است .

پس از محیط طبیعی و جغرافیائی محیط مادی و اجتماعی که خود زائیده همان محیط طبیعی است در شاعر تأثیر می کند . از شاعران دنیا سخن نمی گویم زیرا مستلزم مطالعه و دقت نظری است که در خود سراغ ندارم ، از ادبیات قبل از اسلام نیز چیزی نمی دانم و سعی می کنم تا آنجا که میزان مطالعه ناقص اجازه می دهد راجع به تأثیر اجتماع در شاعران پارسی گوی ایران بعد از اسلام تا زمان حاضر مختصر بحثی کنم که امید است بر نقایص آن با دیده اغماض بنگرند .

به طور کلی این عوامل که زائیده سنن و رسوم اجتماعی در ادوار مختلف است در شعر پارسی دخالت داشته اند که به طور مختصر درباره هر يك بحث می کنیم :

- ۱ - تأثیر سلطه و نظارت سلاطین بر ادبیات و شعر پارسی .
- ۲ - تأثیر عرفان و اندیشه های عرفانی در شعر .
- ۳ - تأثیر حمله مغول و اوضاع اجتماعی در شعر .
- ۴ - تأثیر مذهب در شعر .

۵ - تأثیر انقلاب مشروطیت و تمدن غرب در شعر .

۱ - تأثیر سلطه سلاطین بر شاعران

به طور کلی تشویق و ترغیب و حمایت پادشاهان ایران از شاعران پارسی گوی را نمی توان نادیده گرفت شاید اولین مشوق سخن پارسی یعقوب لیث صفار باشد که به یکی از شاعران که به زبان عربی او را مدح کرده بود گفت : « چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت ؟ » و این روایت مبین علاقه خاص یعقوب به زبان پارسی است از نخستین شاعران معاصر او چندتن را نام برده اند که یکی از آنها « محمد وصیف سگری » است که دبیر دیوان رسایل او نیز بوده است و همچنین از شاعران دربار او بوسلیک را نام برده اند .

پس از آن نوبت سامانیان و عنایت خاص آنان به شعر و شاعری است . دربار سلاطین سامانی نیز پرورش دهنده شاعرانی مانند رودکی و دقیقی و ابوشکور بلخی و کسائی مروزی و ابوالمؤید بلخی است که اگرچه آثار فراوان از آنان در دست نیست ولی ذکر نام آنان به عنوان شعرای منتسب باین دوران می تواند مبین ادب پروری و شاعر دوستی آنان باشد . همچنین صاحب چهارمقاله از امیر ابوالمظفر چغانی به عنوان این که شعرا را تربیت می کند نام می برد و او را نخستین ممدوح فرخی می داند و گویا دقیقی نیز چندی به دربار چغانیان منتسب بوده .

پس از آن نوبت به غزنویان می رسد و دربار محمود مجعی است از فضلا و سخنوران نامدار و در ذکر صلوات و هبات او چندان روایت نقل شده است که به افسانه شبیه است .

به هر صورت آنچه مسلم است آن است که شاعران بزرگی از قبیل فردوسی و عنصری و منوچهری و فرخی در دربار او می زیسته اند و به تشویق او سخن می سروده اند و به جوائز و صلوات او امیدوار بوده اند حتی به روایتی فردوسی گرچه خود در صدد نظم شاهنامه بوده است اما برای جمعیت خاطر بیشتر قصد کرد آن را به نام محمود کند و به روایت دیگر بنا به اشاره محمود و با وساطت عنصری به نظم شاهنامه پرداخت .

گرچه صلوات و جوائز محمود در مورد فردوسی کارسازی نکرد و گرچه بعید به نظر می رسد که کسی چنان اثری جاویدان را بنا به دستور و میل دیگری به نظم در آورد اما دریک نکته جای تردید نیست و آن این است که توجه سلطان محمود به شعر و شاعری و بالنتیجه توجه اجتماع آن روزگار به این اثر در فردوسی بدون تأثیر نبوده است .

همچنین از توجه سلطان سنجر به شعر و شاعری می توان یاد کرد و از شعرائی

نظیر انوری می‌توان سخن گفت که از مراحم او بهره‌مند بوده‌اند و در هنگام اسارت او و ویرانی خراسان به دست غزان چنان می‌نالد که گوئی او و ملتش پدری مهربان را از دست داده‌اند و حتی برای کمک به خراسان و بازگشت سنجر، در قصیده‌ای از ملوک دست‌نشاندهٔ او کمک و یاری می‌جوید.

به طور کلی چه در دوران صفاری و چه در زمان سامانی و چه در عهد غزنوی و سلجوقی کم و بیش، شاعران مورد توجه خاص دربار بوده‌اند و حتی پادشاهانی مانند طغرل هم که بر اثر جهانگشائی و لشکرکشی فرصت درک محضر شاعران را کمتر یافته‌اند باز از توجه به شاعران در هر فرصتی دریغ نداشته‌اند و داستان ملاقات طغرل و باباطاهر در همدان معروف است.

علت توجه سلاطین به شاعران و تأثیر آن در کار شعر

شک نیست که بسیاری از پادشاهان ایران به سبب علاقهٔ خاص خود به زبان فارسی در تشویق شاعران می‌کوشیده‌اند و یا به سبب علاقهٔ مردم آن روز به ملیت و زبان خود به این امر تظاهر می‌کرده‌اند یا اجتماع شاعران را در دربار خود وسیله‌ای برای تبلیغ قدرت خود می‌شمرده‌اند زیرا به این امر واقف بوده‌اند که شعر، دهان به دهان می‌گردد و بهترین وسیله برای ذکر خیر آنان است.

هریک از این عوامل را که محرک آنان در ترغیب و تشویق شاعران بشماریم نتیجه، آن می‌شود که دربار سلطان وقت به صورت یک آکادمی و یک مرکز تجمع و یک محل ارزیابی و نقد آثار ادبی زمان درآید و شک نیست که چنین مرکزی نسبت به نقد آثار ادبی سخت‌گیر است و شاعران برای راه یافتن به این مرکز عرضه و نقد آثار، سعی می‌کنند که هر چه بیشتر خود را آماده کنند و ضعف و نقص را از کلام خویش دور سازند و دست یافتن به این هدف متضمن مطالعات وسیع و کوشش فراوان است.

چنان که در بارهٔ فردوسی می‌گویند که برای ملاقات با عنصری تلاش فراوان کرد. این مطلب خواه حقیقت باشد یا افسانه نموداری از آن است که راه یافتن به اجتماع شاعران بلند پایه چندان آسان نبوده است.

نتیجهٔ تأثیر سلطهٔ سلاطین بر شعر

شک نیست که دربار وقت که زحمت پرورش و تأمین رفاه شعرا را به عهده می‌گرفت و در مقابل از آنان توقعاتی نیز داشت که کمترین آن مدح و تمجید بود و اغلب و اکثر آثار شعرای درباری را همین مدایح تشکیل می‌دهد ولی ناگفته نماند که هر قصیده چون با مطلع و تشبیب و تخلص به پایان می‌رسد در مقدمات این قصاید

شاهکارهائی از قدرت بیان و وصف و تعشق و تغزل و احیاناً اندیشه‌های فلسفی بارعایت کامل اصول فصاحت و بلاغت و صنایع لفظی و معنوی رایج آن زمان به چشم می‌خورد و خوشبختانه همین مقدمات، روح را تا حدی سرشار و سیراب می‌سازد.

اما مدایح - گرچه در این مدایح غالباً غلو و اغراق مشاهده می‌شود اما گاهگاه نیز شاعر، زیرکانه، رعایت اصول اخلاقی را یادآوری می‌کند و ممدوح را از نظر نوع دوستی و دادگستری و رعایت حقوق انسانی و سایر خصال پسندیده شایسته مدح می‌شمارد و غیر مستقیم این صفات را در او تلقین می‌کند.

اما تردیدی نیست که پاره‌ای از این شعرا شاعری را وسیله ارتزاق شمرده‌اند به عنوان مثال در چهار مقاله به این روایت برخورد می‌کنیم که فرخی زنی خواست از موالی خلف و خرجش بیشتر افتاد و بی برگ ماند و از صادر و وارد استخبار می‌کرد تا مگر نشان ممدوحی یابد، تا او را به دربار امیر ابوالمظفر چغانی رهبری کردند.

این روایت خواه درست یا نادرست نمونه‌ای از طرز قضاوت مردم آن عهد راجع به انتساب شاعران به دربار است.

گرچه تأثیر سلاطین در شعر شاعران، ایجاد مدایح پر طول و تفصیل است اما باز هم پدید آمدن آثار ادبی بدیع و شعر محکم و منسجم و امیدبخش این شاعران را نادیده نمی‌توان انگاشت.

برخی از این شاعران با وجود انتساب به دربار و برخورداری از لطف پادشاهان باز در قبال عوامل محیط از کار باز نمانده‌اند. قصیده ایوان مدائن خاقانی فریادی است رسا و وطنیانی است تردیدناپذیر، علیه ستم و جور عباسیان و دست - نشاندگان آنها تا به جائی که در آخر قصیده خود بی‌پروا می‌گوید:

خاقانی ازین درگه در یوزه عبرت کن تا از در تو زین پس در یوزه کند خاقان

همچنین از فردوسی همیشه باید سپاس داشت که با وجود توقع و توجه سلطان محمود آنچه باید در آئینه وجود او منعکس شد و آنچه اثری پرداخت که دنیا را مفتون و خیره ساخت و با وجود همه امیدواری و روشن بینی که در آثار او منعکس است گاه چنان از اجتماع آلوده خود به تنگ می‌آید که می‌گوید:

من آن شب چراغ سحر گاهیم که روشن کن ماه تا ماهیم
ولیکن مرا بخت ابله شاعر بیستست بر گردن روزگار

همچنین مدایح سعدی را هرگز نمی‌توان یک مدح به معنای کامل دانست او در این گونه اشعار خود چنان سخن می‌گوید که پنداری استادی شاگرد خود را مورد خطاب قرار می‌دهد و راهنمایی پادشاه وقت را وظیفه خود می‌داند.

در جای دیگر در مقام نصیحت می‌گوید:

نگویمت چوزبان آوران رنگ آمیز که ابر مشک فشانی و بحر گوهرزای
 نکاهد آنچه نوشته است و عمر نفزاید پس این چه فایده گفتن که تابحشر بیای
 مزید رفعت دنیا و آخرت طلبی به عدل و عفو و کرم کوش و در صلاح افزای
 و این نکته مبین آن است که نسبت به زبان آوران رنگ آمیز نظر خوشی نداشته است.

۴ - تأثیر تصوف در شعر پارسی

گرایش به تصوف یک نیاز شدید اجتماعی بود و این تصوف در شعر پارسی
 رنگی دلنواز گرفت و در شاعر تأثیری قابل توجه به جای گذاشت شاید در درجه اول
 اختلافات فاحش در میان فِرَق مذهبی و تعصب شدید علمای دینی و استبداد و قدرت
 طاقت فرسای طبقات ممتازه لزوم یک سازش و گذشت را ایجاب می کرد.

وقتی که ابوسعید ابی الخیر می گوید :

راه تو به هر قدم که پویند خوش است
 وصل تو به هر زبان که جویند خوش است
 روی تو به هر دیده که بینند نکوست
 نام تو به هر زبان که گویند خوش است
 اختلافات مذهبی را بیهوده و بی ارزش می شمارد . یا وقتی می گوید :

غازی به ره شهادت اندر تک و پوست
 غافل که شهید عشق فاضل تر از اوست
 در روز قیامت این بدان کی ماند
 کاین کشته دشمن است و آن کشته دوست
 جنگجویی و کینه و نفاق و دشمنی را مطرود می شمارد .

یا در مورد سنائی داستانی نقل می کنند که پس از عمری سرگردانی دیوانه ای
 او را تحقیر کرد و تحولی در فکر او پدید آورد و او به حلقه درویشان پیوست .
 آن دیوانه افسانه ای مظهري از روح اجتماع است که در او دمیده شد
 و او را در طرفه العینی دیگرگون ساخت همان نیاز اجتماعی است که پادآوری می کند
 و وظیفه ای برتر و والاتر از مداحی و خودخواهی و گراف گوئی بر عهده اوست و باید
 عهده دار این وظیفه اجتماعی باشد .

شیخ عطار شاعر متصوف و نامدار ایران که مولوی درباره او می گوید :

هفت شهر عشق را عطار گشت ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم
 شاعری است که کاملاً توجه به محیط و اطراف خود داشته است شاید به علت
 شغل خود که دارو فروشی و طبابت بوده است با طبقات عامه مردم بیشتر تماس داشته
 و همین تماس هاست که در روح او تأثیری انکارناپذیر باقی گذاشته است و اوست که
 در افراد مردم صفات گوناگون می بیند و مانند مرغان هر یک را اسیر حالتی وصفتی

می‌یابد و اجتماع خود را مجموعی از تضاد و تنافر می‌شناسد و عقیده دارد که اگر این تضاد و تنافر از میان برخیزد آن اتحاد و اتفاق مطلق و آن حقیقت سعادت بخش همه جا خواهد نمود .

البته این شاعر چون برای مردمی عادی و عامی شعر می‌سراید و منظور نظرش افراد طبقه پائین اجتماع هستند کلامش از نظر ظاهر از هر گونه تجمل و پیرایه به دور است و از آن کلمات فاخر و فخیم که در اشعار شعرای منتسب به طبقات ممتاز به چشم می‌خورد در کلام او خبری نیست و همین بی‌پیرایگی است که لطف کلام او را دوچندان می‌سازد اما فکر بلند و عالی او همه جا در شعرش متجلی است .

درباره مولانا جلال‌الدین سخن را بدرازا نمی‌کشانم و داستان شیفتگی او را وسیله عارف شوریده‌ای به نام شمس تبریزی همه می‌دانند باز هم اشاره می‌کنم که افراد محرك در این گونه داستانها به نظر من مظاهری جز از خواست و میل اجتماع نیستند . این شمس تبریزی نیست که وظایف مولانا جلال‌الدین را به او گوشزد می‌کند این جامعه اوست این بیداری و آگاهی روح اوست و این کمندی است که ناخودآگاه او را به سوی هدف و مقصود می‌کشد . مثوی او آئینه‌ایست که اوضاع اجتماع و طرز تفکر مردم و نابسامانی‌ها ، زودباوریها ، جاه‌طلبی‌ها و خودخواهی‌های مردم و محیط در آن منعکس است اما او هیچ‌گاه به بازگو کردن دردها اکتفا نمی‌کند بلکه راه علاج را نیز پیش‌پای بیمار خود می‌گذارد . او آنقدر کوشش می‌کند تا اطمینان حاصل کند که خواننده و شنونده او قانع شده است . او طیبی است که هم درد را می‌شناسد و هم درمان را .

از حافظ سخن بگوئیم از این شوریده آزاده ، او با اجتماع آلوده زمان خود در جنگ است . او همیشه عکس مخالفت را به دوش می‌کشد گرچه شعرش بایک ابهام و ابهام دل‌انگیز توأم است اما در خلال این ابهام‌گاه به صراحت این مخالفت با آلودگیهای محیط را در شعر او می‌توان دید . میکده در ظاهر محلی است که عوام فریبان و دورویان به شدت با آن مخالفت می‌کنند و حافظ به صراحت می‌گوید :

بود آیا که در میکده‌ها بگشایند گره از کار فرو بسته ما بگشایند
در میخانه بیستند خدایا پسند که در خانه تزویر و ریا بگشایند

کلمه میخانه و میکده در شعر حافظ نمودار عصیان او علیه هر گونه فریب و ریا و نادرستی است . در جای دیگر باز اهدنمایان زمان خود در جنگ است و می‌گوید :
واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند

چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند

عشق ظاهری که چشم و گوش همه را کور و کر کرده است در کلام او راهی ندارد و عشقبازی او با کروبیان عالم بالاست . و می‌گوید :

ساکنان حرم سِترو عفاف ملکوت با من راه نشین ساغر مستانه زدند
 و در مورد جدال فرق مذهبی می گوید :
 جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند
 راجع به يك يك شعرای متصوف مجال گفتار ندارم همین قدر به طور مجمل
 یادآور می شود که تصوف در شعر پارسی يك نوع مبارزه منفی و آرام علیه اجتماع است
 اگر يك معالجه قوی برای کلیه دردها و شکست ها و نابسامانی های آن روز ایران نباشد
 لااقل يك مسکن قوی هست . شعرای متصوف ما معلمان اجتماع ما هستند اگر
 شاگردان آنها به کلی مذهب و پاکیزه نشده باشند لااقل تاحدی به راه آمده اند شاید
 اگر همین شعرای متصوف و همین معلمان اجتماع نبودند ملت ایران نمی توانست
 در برابر سختی ها و حملات بیگانگان پایداری کند .

۳ - تأثیر حمله مغول در شعر فارسی

از مصائب فراوانی که بر سر ملت ایران آمده است هیچ يك اسف انگیزتر
 از حمله مغول نبوده است اما باید یادآور شد که اوضاع اجتماعی ایران قبل از آن
 و خودخواهی و ستمکاری و نادانی خوارزمشاهیان یکی از عوامل دعوت کننده این
 محیبت بود و شك نیست که ملتی پریشان و تهیدست و ستم دیده هرگز نمی تواند در برابر
 بیگانه خونخوار پایداری کند .

شدت و خرابی اوضاع به حدی بود که سازش اتابکان فارس با خونخواران
 مغولی به عنوان درخشان ترین خدمت تاریخی تلقی می شود زیرا توانستند ملجا
 و پناهی برای بقیة السیف هنر و ادب ایران نگاهدارند .

گرچه به عقیده بعضی همین ملجا و پناه توانست تاحد قابل توجهی میراث
 ادبی ما را نگاه دارد اما مجبوریم به ذکر يك نکته نیز پردازیم و آن این است که
 عمومیت دانش و فرهنگ در میان ملت ایران در آن تاریخ شاید سبب دیگری برای
 حفظ میراث ادب ما باشد به این معنی که اگرچه حمله مغول بسیار شدیدتر و اسف-
 انگیزتر از حمله عرب بود مع هذا در حمله عرب ما همه سرمایه ادبی حتی زبان خود را
 از دست دادیم ولی در حمله مغول این فقدان و ضایعه را خیلی ضعیف تر احساس کردیم
 زیرا در حمله عرب فرهنگ و ادب ایران عمومیت نداشت و خاص يك طبقه بود
 و همه طبقات حق نداشتند از آن استفاده کنند و کتب فرهنگی و ادب ما در يك نقطه
 متمرکز بود و در نتیجه با يك شعله سوخت و خاکستر شد اما در حمله مغول بر اثر
 تعالیم اسلامی فرهنگ و ادب تقریباً همگانی بود و طلب علم فریضه ای برای هر مسلمان
 شمرده می شد و در هر خانه کتاب می توانست وجود داشته باشد . بنابراین آن سیل
 بنیان کن بیگانه نتوانست همه دانش گسترده ما را به ژرفنای نابودی بکشد و چنان که

همه واقفیم آن قوم وحشی در طی مدت کوتاهی تحت تأثیر ادب و فرهنگ ایران و حشیگری و خونخواری را از یاد بردند و ملیت خویش را فراموش کردند .

اما نادیده نباید گرفت که تأثیر این حمله جانسوز تا مدت‌ها در آثار ادبی ایران باقی ماند. شعر ایران پس از آن تاریخ غرور نخستین را از دست داد و حزن و اندوه و بیزاری از دنیا و سستی و اهمال در آن ریشه دوانید حتی کلمات ، دیگر آن طنین و قدرت سابق را نداشتند و تا دوران صفویه تقریباً يك خلاء و رکود ادبی در شعر پارسی مشاهده می‌شود که زائیده نابسامانی و آشفتگی فکری و تسلط بیگانگان است .

اما در دوران صفویه هم شعر پارسی چندان درخشان نیست پادشاهان صفوی تمام کوشش خود را صرف اوضاع مادی مملکت یا تبلیغات مذهبی کردند و در این دوران شعرا به يك اجتماع عالی که بر کار شعر نظارت کند راهی نداشتند. هواخواهان شعر بیشتر طبقه عامه مردم بودند و شعر کم رنگ مسائل عادی و تمثیلات مردم پسند را گرفت و حتی معشوق نیز در شعر بيك فرد عادی و مبتذل تبدیل شد .
به عنوان مثال به غزلی از محتشم کاشانی :

روی ناشسته چو ماهش نگرید	چشم بی سر مه سیاهش نگرید
نگهش با من و لطفش با وی	غلط انداز نگاهش نگرید
عذرخواهی کندم بعد از قتل	عذر بدتر ز گناهش نگرید

اشعار این دوره غالباً بازاری و منطبق با ذوق کسبه و مردم کم‌دانش است .
مجامع ادبی غالباً در بازارچه‌ها و دکان‌ها با حضور چندتن از مردم عادی تشکیل می‌شد .

در تشبیهات سخن از خار سر دیوار و پنبه مینای می و طفل مکتبی به میان آمده است و در اشعار بيك نوع ضعف روحی و تمایل به بزونی و خواری ملاحظه می‌شود که بدون شك زائیده تأثیر عواطف حمله مغول و عدم توجه پادشاهان صفوی به شعر پارسی است .

این شعر از شعرای این زمان است :

خوش ، آن زمان کردست او من نالم او خنجرزند
من ناله دیگر کنم او خنجر دیگر زند

یا

از ضعف بهر جا که نشستیم وطن شد
از گریه به هر جا که گذشتیم چمن شد
هر سنگ که بر سینه زدم نقش تو برداشت
وان سنگ بت از بهر پرستیدن من شد

سحر آمدم نبودی به شکار رفته بودی
تو که سگ نبرده بودی به چه کار رفته بودی

۴ - تأثیر مذهب در شعر

در مورد تأثیر مذهب باید متذکر شد که از قدیمترین دواوین شعرا تا متأخرین آنچه در دست است غالباً اشعار مذهبی و حمد و ستایش خدا و نعت پیمبر و اولیاء مذهب سرلوحه و عنوان آنها را تشکیل می‌دهد و این قطعاً از توجه شاعر به خواست و میل شدید اجتماع و همچنین میل باطنی او به این امر ناشی شده است .
تنها مثنوی مولوی است که ابتدای آن بدون مقدمه با این بیت شروع می‌شود:
بشنو از نی چون حکایت می‌کند
از جدائیها شکایت می‌کند
گرچه در میزان اعتقاد او به مذهب جای تردید نیست شاید نخواسته است که از روش دیگران پیروی کند و شاید هدف و مقصود خود را بالاتر از این می‌دانسته است که به اشاره‌ای سطحی در ابتدای کتاب دربارهٔ او اکتفا کند .
ولی شک نیست که سراسر کتاب او ملهم از کلام خداست و در این راه کمترین مسامحه‌ای نداشته است .

اما از این بگذریم در آثار شعرای دوران صفویه و بعد از آن يك نوع شعر مذهبی مرسوم شده که نوحه سرائی و ذکر مصیبت و تعزیه خوانی و امثال آن است. این نوع شعر از لحاظ کلام ، عادی و مطابق با خواست و فهم و ذوق اجتماع دوستداران سروده شده است .

۵ - تأثیر انقلاب مشروطیت در شعر پارسی

پس از دوران صفویه در دوران قاجاریه شعرا کوشش‌هایی برای دور کردن ضعف از کلام پارسی از خود نشان دادند اما نتیجه چندان درخشان نبود و با آشنائی با تمدن غرب يك تجدید حیات ادبی مورد لزوم بود شاعرانی هم که برای رجعت به سبک قدیم کوشش کردند کاری از پیش نبردند و مقارن با همین ایام در آثار شعرا و نویسندگان يك تحول فکری ایجاد شد. انتشار روزنامه‌ها و ترجمهٔ آثار خارجی و آشنائی با فکر فیلسوفان شرقی و غربی زمینهٔ ایجاد انقلاب مشروطیت را به وجود آورد . در همین ایام اغلب اشعار پارسی رنگ ملی و حماسی گرفت و سبکها به تدریج از یکنواختی خارج شد، بسیاری از سنن و رسوم قدیم شعر مطرود شناخته شد و شعرائی نظیر دهخدا ، بهار ، ایرج ، عارف ، عشقی ، نیما و پروین اعتصامی از لحاظ لفظ و معنی در شعر تحولاتی ایجاد کردند و اکنون شاعران پارسی‌گوی در راه يك تحول اساسی گام برمی‌دارند و امیدواریم که در این راه با دقت نظر و مطالعه وسیع‌تر به هدف و مقصود نزدیک شوند .

تأثیر شعر در جامعه

نخست باید به سمع حاضران معظم برسانم که شعر عبارت از سخنی دلنشین و روح پرور است که از احساسی لطیف و درکی ظریف برانگیخته شده و از اخلاصی بی‌شائبه مایه گرفته و مزین به زیورهای بی‌تکلف بدیعی در چهارچوب (بحر و قافیه‌ای) خوش‌آیند شکل پذیرفته باشد و موج تأثیرش روح خواننده صاحب ذوق را بنحوی دربرگیرد و به اهتزاز آورد. هر سخنی که در قلمرو این تعریف قرار گیرد (شعر واقعی) است و شاعر کسی است که آثارش جامع این شرائط و مشمول این تعریف باشد. از جمله خصائص طبیعی انسان آنست که روحش خواستار این گونه سخنان یعنی تشنه (شعر) است و این بخششی الهی است که از آغاز آفرینش بهره انسان گردیده است تا خواهان شنیدن شعر و دوستدار سرودن آن باشد.

اعطای این موهبت به نوع بشر همزمان با اعطای قوه ناطقه به او است و پیشرفت و تکامل این هنر همدوش دیگر پیشرفتهایی است که نصیب وی گردیده است، به این معنی که از همان وقت که افراد انسان باهم به گفتگو پرداخته و هر دسته و نژاد به زبانی متکلم گردیده‌اند، با سخنی برتر از سخنان عادی شوق درون و راز دل‌گفته و این‌گونه گفته‌ها دوشادوش پیشرفت تمدن و انسانیت و فرهنگ انسانی در جهات مختلف مراحل ترقی را پیموده تا به حد امروز رسیده است. بنابراین به حکم طبیعی بودن این امر برای انسان که می‌خواهد خواستها و آرزوها و تمایلات درونی خود را با سخنانی دلپذیر و بسی والاتر از حد گفته‌های معمولی بگوید و بشنود از دوران‌های کهن تا به امروز (شعر گفتن) و (شعر خواندن) در میان تیره‌های گوناگون بشر رایج بوده و یکی از درخشان‌ترین تجلیات کمالی و هنری انسان به شمار آمده است. نتیجه مستقیم این گرایش طبیعی آدمی به سوی شعر موجب آن شده است که

از دیرباز در جوامع بشری کسانی به نام (شاعر) پدید آیند که با ادراکی برتر و عواطفی لطیف‌تر و دیده‌ای ژرف‌بین‌تر از دیگران به محیط اطراف بنگرند و آنچه را از حقایق امور درمی‌یابند و با آنچه را در دل خود از گونه تمنیات و امیدها و آرزوها احساس می‌کنند به زبان (شعر) بگویند و تمایلات خفته و درون زادگان نهفته را در ضمیر دیگران برانگیزند. این شاعران که شعور یعنی قوه دریافتشان از کیفیت احوال در مظاهر مختلف زندگی و وسعت دیدشان در مناظر گوناگون جهان بینش بالاتر از حدود متعارف بوده است در هر دیار و در هر جامعه اثر وجودی انکارناپذیری داشته‌اند که مربوط به تأثیر ژرف‌گفته‌های ایشان در اذهان مردم بوده است. این تأثیر عمیقی که از دیرینه عهد، شاعران هر سرزمین کم و بیش در محیط خود به جا گذاشته‌اند اکثر به روزگار بعد پیوسته و گاه از حدود مرزبیارشان به سوی سرزمینهای دیگر رفته و در میان سایر اقوام و ملل نیز اثر نهاده است. هر چند تأثیر این اشعار وقتی از زبانی به زبان دیگر برگردانده شده نه به آن حد بوده است که در زبان خود شاعر، اما چون محتوی شعر عبارت از بیان يك فكر ظریف و اندیشه تابناك بوده به هر زبان که درآمده و به هر دیار که پا نهاده است رسوخی تمام در دل فرزندان آدمی که همه اعضای يك پیکرند داشته است.

تأثیر شعر شاعران در جماعات مختلف از يك جهت نبوده است بلکه در شئون مختلف نشانه‌های بارز این تأثیر قابل ملاحظه و چشمگیر بوده است. همان گونه که شعر در خور طبقه‌بندی در مسائل متنوعست به همان نسبت در جهات مختلف بین افراد جوامع توانسته است تأثیر کند و در هر جولانگاهی به نوعی میدان‌دار معرکه قرار گیرد. با مطالعه کهن‌ترین تمدنهای بشری و مراجعه به فرهنگ مللی که از قدیم‌ترین دورانها مراحل تکامل را پیموده‌اند این نکته روشن می‌شود که شعر از عمده‌ترین عوامل سازنده فرهنگ و مایه‌ورکننده کوششهای انسانی در راه وصول به سر منزل کمال به شمار آمده و در تعیین سرنوشت افراد و اجتماعات سهم عمده‌ای را حائز بوده است.

زیرا از يك طرف در گسترش زبان هر ملت و بارور کردن آن در زمینه‌های مختلف و شیرین جلوه دادن کلمات و تعبیرات و اصطلاحات اثر فراوان داشته و از طرف دیگر آمال قومی و احساسات فردی و راهنمائیهای اجتماعی و سرگذشت‌های تاریخی و داستانی را به نحو شایسته‌ای برای قوم خود بیان کرده است.

شعر در روزگار ان دراز عصاره فکری و معنوی بشر به شمار آمده و اندیشه آدمی را در کشف اسرار پرده‌نشین و توجه به کیفیت آفرینش و درك حقیقت و توصیف زیباییهای طبیعت و بیزارای ازشتیها و پلیدیها رهنمون بوده و کلید گنجینه‌های معرفت را به دست عقول و افکار سپرده است.

شعر برای انسان همواره در کشاکش بلاها و مصیبتها يك جان پناه تسلی بخش بوده و او را به خونسردی و ثبات قدم و بی‌اعتنائی به انبوه مشکلات و حوادث دعوت کرده است .

شعر در میان هنرهای ظریف هنریست زباندان یعنی نه تنها تمام جلوه‌های زیبایی و جمال را به نحو زیننده‌ای در برابر چشم دل آدمی مجسم می‌سازد بلکه گفتنیهای روحپرو را نیز با نغمه‌ای دلنواز در گوش جان او فرو می‌خواند . به این سبب هر جا روح هنردوست و دل‌زیباپسندی یافت شود از تأثیر شعر نمی‌تواند برکنار ماند و خواه ناخواه جذبات این گونه سخن در نهانگاه ضمیر و زوایای خاطر او اثراتی شگرف به جا می‌نهد .

هیچ يك از دیگر هنرهای ظریف نمی‌تواند در تسخیر روح انسانی و زیروزیب کردن مبانی فکری بشر و ارائه هدف عالی باو و تزکیه اخلاق با شعر همسری و برابری کند .

البته موسیقی طرب‌انگیز خاطر و آرام‌بخش دلست و خستگیهای درونی و آلام روحی را تسکین می‌بخشد و روان شخص را باوج نزهت و صفا اعتلا می‌دهد. نقاشی نیز زیباییهای طبیعت و لطائف آفرینش و مناظر عالم وجود را به بهترین و ظریفترین صورتی در پیش نظر مجسم می‌نماید. اما شعر علاوه بر همه این جهات با روح آدمی به زبانی درخور فهم او سخن می‌گوید و وی را از سنگلاخ حیرت و هراس و کوره راه نومیدی و ابهام به شاهراه روشن بینی و امید و آسایش خیال سوق می‌دهد. شعر به افراد جماعات راه و رسم زندگی شرافتمندانه می‌آموزد و آنان را از گمراهی و عدم تعادل می‌رهاند؛ از سوئی انسان را نسبت به مظاهر عالی زندگی به دل بستگی می‌خواند و از سوی دیگر نسبت به فوت دلخوشیهای زودگذر و تعیّنات ظاهری به بی‌توجهی و خویش‌داری می‌کشاند. آنجا که غیرت و حمیّتی منطقی لازم زندگی است خون مردانگی را در سرخ رگها به جوش می‌آورد و آنجا که کم‌اعتنائی به بلیات و عوارض درخور پیروست اعصاب برانگیخته و چهره‌های برافروخته را به آرامش و گشادگی فرا می‌خواند .

اثر شعر در عمق روح به حدیست که گاهی با شنیدن يك قطعه یا يك بیت مسیر زندگی اشخاص تغییر کرده است و چه بسیار اتفاق افتاده که يك قصیده شهری را تکان داده و ملتی را به هیجان و حرکت آورده است .

عظمت شعر و قدرت رسوخ آن تا حدی است که قویترین مردان زورمند و عالم‌ترین مردم دانشمند در برابر دل‌نشینی آن سر تعظیم فرود می‌آورند و خواه ناخواه به کمند تأثیر او کشیده می‌شوند .

آنچه مسلم است تأثیر شعر در اذهان خلق مربوط به دو عامل بوده است: یکی

عامل طبیعی از لحاظ گرایش روح آدمی به هنر شعر و دیگر عامل روانی از جهت تأثیر سخنی که گوینده آن به نوعی شاخص و برجسته باشد .

زیرا از یک طرف شعر به علت آن که تمایلات حسی و عواطف عالیه را بیدار می‌کرده و پیوندی استوار با روحیات انسانی داشته در دلها اثر می‌گذاشته و از سوی دیگر چون گوینده آن هنرمندی سخن‌سنج و مضمون‌آفرین بوده سخنش در روان شنونده و خواننده تأثیر خاص می‌نموده است و این طبیعی است که سخن بزرگان در نفس او زودتر مؤثر واقع می‌شود .

باری نفوذ شعر در جوامع مختلف گرچه شدت وضع داشته است ولی به‌ر حال این تأثیر و نفوذ در خور تردید نبوده و نیست و اگر در اینجا بخواهم از تأثیرات بسیار عظیمی که هنر شعر در تکوین اساس فرهنگ و تمدن اقوام و سوق ملل به‌شاهراه ترقی و تدارک انقلابات فکری و اجتماعی و ایجاد نظامات بهتر و پسندیده‌تر داشته سخن بگویم طول کلام حضا را خسته خواهد کرد پس این بنده ناگزیرم تنها به ذکر تأثیر شعر در جامعه ایرانی آن هم به اختصار بپردازم :

الف - تأثیر شعر در جامعه ایرانی از نظر زبان فارسی

حضا دانشمند خوب می‌دانند که شعر «دری» از همان آغاز ولادت و رشد تا روزگار ما تأثیر بسیار بزرگی در حفظ زبان فارسی داشته و استوارترین پناهگاه لغات و ترکیبات و اصطلاحات این زبان به‌شمار آمده است .

شاعران پارسی‌گوی نغزگفتار از دوران رودکی تا این زمان به منزله گنجوری دلسوز جواهر لغتهای فارسی را در گنج‌خانه خاطر خود پاسداری کرده و با مدد طبع و قنات آنها را به رشته نظم کشیده و در حصار آهنین (شعری دری) محافظت نموده‌اند .

چه بسیار ترکیبات شیرین لغوی که زاییده ذوق سلیم شاعران بوده و به گنجینه لغات فارسی افزوده شده و چه بسا واژه‌های نغز که با ورود در قلمرو اشعار گویندگان از خطر فراموشی رهائی یافته است . باری در حفظ و گسترش زبان فارسی بی‌هیچ شبهه ما و امدا شاعران بزرگ هستیم و با ایمان راسخ می‌توانیم بگوییم که اگر کوشش گویندگان و رواج شعر فارسی در روزگار گذشته نبود زبان ما فصاحت و شیرینی و رسایی امروز را نداشت و تا بدین حد مایه‌ور نبود . سرتاسر فرهنگهای فارسی از قبیل فرهنگ اسدی ، رشیدی ، جهانگیری و شمس‌الغات و غیره پر است از اشعار گویندگان نامدار ایرانی که برای ضبط واژه‌های فارسی مورد استفاده و استشهاد قرار گرفته است . علاوه بر حفظ لغات دستور زبان فارسی نیز در تیلو آثار شاعران نگهداری شده و بسیاری از قواعد دستوری مأخوذ از زبان فصیح و بیان

شیوای آنان است. اگر شاعران بزرگ و گرانمایه‌یی همچون رودکی، فردوسی، عنصری، فرخی، منوچهری و مسعود سعد و دیگران به‌نظم اشعار بلند همت نگماشته بودند امروز سرنوشت (زبان دری) با آن همه فراخ‌دستی تازیان در ترویج «عربیّت» دست کمی از سرنوشت (زبان پهلوی) نداشت. در دورانهای بعد از عهد سامانی و غزنوی نیز تا عصر حاضر یکی از آثار مثبت کار سخنوران برجسته پارسی‌گو توسعه و تقویت این زبان و ترویج آن در خارج از حدود جغرافیائی این کشور و غنی ساختنش از حیث لغات و ترکیبات و اصطلاحات اصیل و فصیح بوده است.

ب - تأثیر شعر از نظر آمال ملی و وطن‌دوستی

گرچه از همان وقت که در دوره سامانیان و غزنویان شعر پارسی به‌عرصه وجود خرامیده و به حد بلوغ رسیده است جسته‌گریخته ذکر عظمت باستانی ایران و آداب جشنهای ملی این سرزمین و آرزوی بازگشت قشوک و دیرین درخلال اشعار گویندگان به میان آمده است. اما بزرگترین خدمت جاوید را در راه احیای مآثر ملی و ذکر داستانهای کهن و سرگذشت نام‌آوران این مرزوبوم و بیدار کردن عواطف میهنی (حکیم ابوالقاسم فردوسی) انجام داده است.

فردوسی با خلق اثر فناپذیر خود (شاهنامه) آنچه‌شان شوری از حمیت قومی و احساسات ملی در نهاد عنصر ایرانی افکند که قرن‌ها او را در برابر طوفانهای حوادث به پایداری و مقاومت برانگیخت و فکر وحدت ملی و یک پارچه شدن را بر صدر آمال ملی ایرانیان قرارداد.

فردوسی با بارقه (حماسه ملی) خود آفاق تیره‌گون مجد و عظمت ایران را که بر اثر چیرگی تازیان سخت ظلمانی‌گشته بود یک باره روشن ساخت و سینه ابر نومیدبها را یکسره شکافت. او نشان داد که ایرانی از گوهر و تبار قهرمانانی سترک است و نباید تن به ننگ زبونی و فرومایگی دهد. برای خدمتی که ازین بابت فردوسی به ایران کرده است، هیچ‌گونه معادلی نتوان یافت زیرا حماسه پاینده او همواره پائیدان تمامیت ایران و ضمانت‌گر بقای قومیت ایرانی خواهد بود.

آنچه کرد از بهر ایران هیچ ایرانی نکرد

کاین بنا را ایمن از آسیب ویرانی گرفت

اشعار فردوسی از هزار و اندی سال پیش تا کنون پیوسته نیروبخش عنصر ایرانی در راه پاسداری از شرافت ملی و قشوقه باستانی بوده است و همواره در محافل مختلف، در کنج خانه‌ها، در نهانگاه کوهها، در درون دژها، در قهوه‌خانه‌ها و در میان لشکرگاهها با آهنگهای مخصوص خوانده و شنیده شده و به ایرانیان راه و رسم مردانگی، شور و شوق و وطنخواهی و شیوه جوانمردی آموخته است.

متأسفانه در تاریخ ادبیات ما تا دوران مشروطه شاعر بزرگ دیگری که راه فردوسی را برگزیده و یا به شیوه‌ای دیگر عواطف ملی و علائق وطنی را به زبان شعر تلقین و تقویت کرده باشد وجود ندارد و ادبیات ما ازین بابت کمبود بسیار داشته است. خوشبختانه از آغاز مشروطیت شعر و ادب تاحدی به سوی موضوعات میهنی و ملی گرائید و مسائل مربوط به سرنوشت افراد ملت و حمایت از تمامیت کشور و مبارزه با نفوذ بیگانگان و جانبداری از آزادی فردی و مخالفت با استبداد حکومت مورد توجه شاعران و موضوع اشعار آنان قرار گرفت. و در این زمینه‌ها اشعار بسیار نغز و مؤثری سروده شد که در تحولات قرن اخیر و بیداری افکار عامه و نهضت‌های وطن پرستانه بهترین عامل راهنمایی و ارشاد به شمار آمد.

ترانه‌های ابوالقاسم عارف که هنوز هم از شنیدن آنها احساسات آزادیخواهانه به هیجان می‌آید یا پاره‌ای از اشعار او که در مجامع ملی و یا کنسرت‌های وطنی که به وسیله خود عارف خوانده می‌شده اثری عمیق در تثبیت مشروطیت و تقویت آزادی‌خواهی و استقامت ملت در برابر زور گوئی داشته است و به همین گونه قصائد استوار و پرشور ملک‌الشعرای بهار و ادیب‌الممالک فراهانی و اشعار ایرج میرزا و فرخی یزدی و عشقی و وحید دستگردی و دیگر شاعران نامور این زمان دارای تأثیرات شگرف در ارشاد ملت به طریقت آزادگی و تجددخواهی و اصلاح‌طلبی بوده است.

در آثار شاعران بزرگ معاصر یعنی از آغاز مشروطیت تا کنون اشعار بسیار مؤثری در مسائل اجتماعی و وطنی و سیاسی می‌توان یافت که هر یک در زمان انتشار و حتی بعد از آن تأثیر فوق‌العاده‌ای در زمینه سازی نیل به اهداف عالی میهنی و اصلاحات مملکتی داشته است و در واقع ترجمان افکار عمومی بوده است.

نتیجه نهائی این تأثیرات روحی به وجود آمدن موجبات عملی برای پیشرفت مقاصد ملی بوده و بسیاری از ترقیات زمانی مرهون انتشار این گونه اشعار است.

در اینجا برای نمونه چند بیت از یکی از قصائد استاد ملک‌الشعرای بهار را که در آن حماسه قومی و آمال ملی مندرج است و در سال ۱۲۹۷ شمسی سروده و منتشر شده به سمع حضار ارجمند می‌رسانم:

خطه ایران منزلگه شیران که خدای	نام پیروزی بنگاشته بر هر سر سنگ
کشوری جای مه‌آبادی و شاهان مدی	مهرانی چو کیامرز و چو آذر هوشنگ
چند گه کیش «ز رآتشش» آراست بروی	زان سپس (دولت اسلامش) نو کرد برنگ
دشمنش خیر ندیده است جز از دست‌اجل	خصم او کام نبرده است جز از کام نهنگ
هست ایران چو گران سنگ و حوادث چون سیل	طی شود سیل خروشان و بجا ماند سنگ

بینم آن روز که از قتر بزرگان ، گردد
کارگاهی ز پی کاوش در هر معدن
مردمانی همه با صنعت و با فخر و غرور
بن هر چاه فرو برده به پشت ماهی
رستنی رسته بهر مزرعه دشت اندر دشت
نکنه‌ها کرده ز بر مردوزن از گفت (بهار)

بسیاری از انتقادات اجتماعی در عصر ما به وسیله شاعران نقاد و چیره‌دست
موجب دگرگونی‌هایی در آداب و نظامات معمول گردیده است که جای آن دارد
به تفصیل درباره آنها سخن گفته شود ولی متأسفانه در اینجا فرصت کافی نیست تا حق
مطلب ادا شود .

فی‌المثل موضوع پیچیده بودن زن در «حجاب سیاه» از جمله موضوعاتی است
که شعرای دوران مشروطه درباره آن انتقاد کرده و زمینه را برای کشف حجاب
آماده کرده‌اند. ملک الشعراء بهار چندین غزل و قصیده در این باب گفته و درج‌راید
و مجلات عصر منتشر کرده است چنانچه در غزلی گفته :

اگر تو رخ بگشائی ستم نخواهد شد ز حسن طلعت تو هیچ کم نخواهد شد
توپاک باش و برون آی بی حجاب و مترس کسی به صید غزال حرم نخواهد شد
و یا در غزلی دیگر گفته است :

خدا و عشق و عفافند همه زن خوب بهشت شادی و فردوس آرزو اینجاست
بهار ، پرده موین حجاب عفت نیست «هزار نکته باریکتر ز مو اینجاست»
عارف در چند تصنیف و غزل به لزوم کشف حجاب اشاره کرده است از آن جمله
در یک غزل گفته است :

ترك حجاب بایدت ای ماه ، رو مگیر در گوش ، وعظ واعظ بی آبرو مگیر
میرزاده عشقی نیز چنین سروده است :

زنان کشور ما زنده‌اند و در کفند که این اصول سیه بختی و سیه رختی است
همین‌طور ایرج میرزا به سختی از چادر سیاه انتقاد کرده و در غزلی نیز
گفته است :

حجاب دارد و دل را به جلوه آب کند نعوذ بالله اگر جلوه بی حجاب کند
به همین سیاق شعرای مشهور دیگری نیز از حجاب انتقاد کردند و راه را
برای نهضت بانوان هموار نمودند .

ادیب‌الممالک فراهانی در انتقاد و نکوهش عدلیه زمان قصیده‌ای دارد به مطلع:
روزی ز جور چرخ ستمگر ظلامه‌یی بر دم به نزد قاضی صالحیه بلد
که در آن از وضع دادگستری عصر خود به سختی انتقاد کرده و انحلالش را خواستار

شده است ، مدتی پس از انتشار این قصیده داور وزیر عدلیه وقت دست به انحلال دادگستری زد و تشکیلات تازه‌ای به وجود آورد .

اثر شعر در اخلاق و معنویت و تربیت ایرانی

آنچه مسلمست شعر فارسی اثر بسیار شگرف و عمیقی در اخلاق و تربیت افراد ایرانی داشته و در بنیان گذاری پرورش فکری آنان نقش عمده‌ای را دارا بوده است . از یک سو توجه شاعران قدر اول آسمان ادب ایران مانند سعدی ، فردوسی ، حافظ ، مولوی ، سنائی ، نظامی ، ناصر خسرو و غیره به مسائل اخلاقی و تربیتی و از سوی دیگر گرایش عظیم مردم ایران در خواندن و به خاطر سپردن اشعار این عده از شاعران بزرگ دست به دست هم داده و دل و روح ایرانیان را در طی قرون و اعصار در جنبش تصرف و تسخیر این سنخ تربیت قرار داده است .

شما هیچ فرد ایرانی را سراغ نخواهید کرد که اشعاری از این شعرا نخوانده و بیاد نداشته و در مواردی به آن استناد نکرده باشد .

در محاورات روزانه و در مباحثات مختلف ، مردم ایران به اشعار شاعران استشهد می کنند و بلا تشبیه همان طور که آیات قرآنی و احادیث نبوی را برای اثبات حجتانیت مطلب مورد استفاده قرار می دهند ، به شعرهای نغزی که در خاطر دارند نیز تمسک می جویند و آن را چاشنی کلام و برهان قاطع می شمارند .

بحکم انس و الفتی که مردم این سرزمین پیوسته با آثار شاعران خود از دوران کودکی تا عهد پیری در جمیع احوال داشته و دارند اثرات ارشادی و تربیتی اشعار شعرا در نهادشان ریشه دوانیده و با روح آنان پیوستگی خاص یافته است به قسمی که اثر فکری هیچ کدام از دانشمندان و علما و حکما در این مورد بدین پایه نمی رسد .

تأثیر نوشته‌ها و ماحصل آراء و عقاید دیگر بزرگان علم و ادب و حکمت تنها در بین گروهی از خواص مردم قابل توجه است اما آثار و افکار شاعران به مقدار بسیار وسیعتر و عمیقتری در بین خواص و عوام مؤثر واقع می گردد .

در میان شاعران ایران سعدی و حافظ و مولوی و فردوسی از حیث رسوخ در اخلاق و معنویت ملت ایران بیش از دیگران اثر داشته‌اند .

گلستان و بوستان سعدی از نخستین سالهای تحصیلی نوآموزان کشور از هفتصد سال پیش تا کنون مورد استفاده قرار گرفته و در مراحل مختلف زندگی ، دمساز روح و فکر افراد ایرانی بوده است . هیچ فرد ایرانی را که سواد خواندن و نوشتن داشته نمی توان پیدا کرد که قهراً تحت تأثیر تعلیمات بوستان و گلستان قرار نگرفته باشد . اساساً این تأثیر درخون ما و با سرشت ما عجین است زیرا از هفت قرن پیش تا کنون پدران ما با این سخنان آشنا و با این اشعار مترنم بوده‌اند .

همین‌طور است غزلیات «خواجه حافظ» و حکایات مولوی که بهترین پناهگاه معنوی و روحی نیاکان و پدران ما بوده و دلبستگی به آن اشعار جزو ودایع ارثی ما به شمار می‌رود .

نیاکان شعردوست ما در روزگاران دراز هر وقت که با انبوه مشکلات و گرفتاریها روبرو می‌شده و در زیر تازیانه غم‌ها و ستم‌ها کوفته اندام و خسته خاطر می‌گشته‌اند به دیوان خواجه و مثنوی مولوی و بوستان سعدی رومی آورده‌اند و با تفل‌زدن و زمزمه کردن آن اشعار نغمه و حکمت‌آمیز صفحه ضمیر خود را از زنگ آلام شسته و لوح خاطر را صیقل می‌زده‌اند . این توجه و علاقه معنوی پشت‌درپشت ادامه داشته تا به ما رسیده است و پیداست که تاجچه پایه ما که وارث این علاقه مقدسیم نسبت به آثار بزرگان شعر و ادب خود دلبسته و زیر نفوذ تعلیمات اخلاقی و فلسفی آنان هستیم .

پرتو تابناک اشراق و عرفانی که در اثر خواندن اشعار حافظ و مولوی و عطار و عراقی و سنائی بروحیات ملت ایران تأیید و موجب آن گردیده است که در گیر و دار حوادث هولناک همواره با بردباری و خون‌سردی به استقبال مصائب روند و در موج‌خیز بدبختی‌ها با استقامت روحی خویشتن را در جهت رهایی از خطر و نجات از غرقاب نیستی قرار دهند . مثلاً ملاحظه فرمائید آنجا که آدمی در زیر فشار منگنه آلام و ناراحتیها بسر می‌برد این ابیات شیرین که از آن پروردگار سخن سعدی شیرازی است چه تأثیر شایسته‌ای در روحیه انسان بجا می‌گذارد :

دینی آنقدر ندارد که برو رشک برند یا وجود و عدمش را غم بیهوده خورند
نظر آنان که نکردند بدین مشتی خاک الحق انصاف توان داد که صاحب‌نظرند
کاشکی قیمت انفسا بدانندی خلق تا دمی چند که مانده‌است غنیمت شمرند

علاوه بر آن ، الفت و علاقه مشترک تیره‌ها و طوایف مختلف مردم ایران به اشعار و احوال این سخنسرایان بزرگ موجب استحکام شیرازهٔ ملیت و وحدت می‌گردیده و دل‌های پراکنده را به هم پیوند انس بخشیده است .

از بسط مقال خودداری کرده و به عرایض خود پایان می‌دهم و نتیجهٔ بزرگی که ازین سخنرانی می‌گیرم این است که ادبیات اصیل و گنجینهٔ شعر فارسی بزرگترین میراث ملی و فرهنگی ماست که باید صمیمانه و با حمیت ادبی در پاسداری آن بکوشیم و هر نوع عملی را که دست‌اندازی به حریم حرمت آن تلقی شود به شدت بکوبیم و نگذاریم زبان شیرین پارسی با زیچۀ پاره‌ای بلهوسیه‌ها قرار گیرد .

توفیق شایسته برای شاعران اصیل ایرانی که مشعلدار تربیت اجتماعی و فرهنگ و ادب فارسی هستند آرزو می‌کنم .

مسئولیت شاعر در برابر جامعه

خانمها، آقایان، دوستان دانشمند، ما همه باید از حسن تدبیر و کوشش ارزنده اداره کنندگان وزارت فرهنگ و هنر که در محیط آرام و مناسب مجال بحثهای زیبا و ضروری ادبی و هنری به شعرا و نویسندگان و هنرمندان داده‌اند متشکر باشیم و آرزو کنیم از این اجتماعات اختصاصی سودهای اجتماعی نصیب کشور و ملت ایران بشود.

موضوعی که در این جلسه باشکوه من می‌توانم چند دقیقه درباره آن مطالبی به عرض شما حضار گرامی برسانم مسئولیت شاعر در برابر اجتماع است. شاید اظهار عقیده در این مورد اول به نظر آسان بیاید ولی با اندک توضیحی روشن می‌شود که مسئول شناختن یا آزادی مطلق دادن به شاعر یکی از داوریهای بسیار دشوار و در غرب و شرق جهان بر سر آن اختلافها و گفتگوهاست.

وقتی عده‌ای از نمایندگان برخی از کشورها گفتند نویسنده که (تاحد بسیار وظایف شاعر را به عهده دارد) باید مانند ناخدا کشتی اندیشه اجتماع را با زبردستی و به آسانی درست به مقصد برساند. عده‌ای دیگر به آنها جواب دادند نویسنده و (بالطبع شاعر) راننده وسیله نقلیه نیست که چنین وظیفه‌ای را بر عهده داشته باشد. اگر من شاعر را در کار شاعری آزادتر از نویسنده بدانم جای خرده‌گیری نیست زیرا از قدیم‌ترین دوران همواره شاعر آزادتر از نویسنده فکر می‌کرده و اجتماع هم برای او چنین آزادی را روا داشته است.

رباعیات خیام که قرن‌ها ورد زبان عارف و عامی ملت ما بوده اگر مضامین آن به زبان نثر از کسی شنیده می‌شد دنیای گذشته به گوینده آن ترحم نمی‌کرد و او را

به جرم زندگه و کفر بکفر می‌رساند و به همین جهت زبان شعر از دیرگاه در ایران پناهگاه آزادفکرانی بوده که طرز اندیشه آنان با دیگران تفاوت داشته است چنان که گوئی در روزگاران کهن نیز دریافته بودند که شاعر باید آزاد بزید و آزاد فکر کند و آزاد شعر بسراید و اگر او را پیرو و مقید مقررات و عادات و آداب اجتماعی بدارند و آزادی اندیشه را از او بگیرند دیگر قریحه خلاقه و سحرانگیز او نمی‌تواند ارواح حساس را تسخیر و شاهکارهای بزرگ ادبی به جهانیان اهداء کند.

در عصر ما این آزادی در بسیاری از جوامع بشری توسعه بیش از اندازه یافته زیرا عظمت مقام شاعر واقعی و ضرورت آزادی فکر او را برتر از دانشمندان علوم مادی و تجربی می‌دانند و در این مورد می‌گویند عالم ماهیت اشیاء خارجی را تشخیص می‌دهد در حالی که شاعر پرده از اسرار درون آدمی برمی‌دارد.

فراموش نفرمائید، ما در روزگاری بسر می‌بریم که قدرت تکنیک بر آسمانها و کرات سماوی و اعماق اقیانوسها تسلط یافته و سلطه علمی دانشمندان علوم مادی از دل خاک به قول پیشینیان تا (اوج افلاک) یعنی کهکشانشان را مورد کنجکاوای و بهره‌برداری قرار داده و در همین زمان است که همچنان شاعر پرچم عظمت مقام خود را در کنار پرچم دانشمندان به اهتزاز درآورده است.

قرنها پیش شاعر را در حرمت و بزرگواری و رهبری پس از پیغمبران می‌دانستند و امروز همتای عالیقدرترین دانشمندانی که عهده‌دار تسخیر آسمانها و اقیانوسها هستند می‌شناسند.

دنیای پیشرفته این واقعیت را دریافته که شاعر آن غواص نیزبین و چیره‌دست و پر قدرتی است که به اعماق روح اسرار انگیز و شناخته نشده آدمی فرو می‌رود و از آنجا برای ما حقایق تازه و دلپذیر را چون گوهرهای گرانها به ارمغان می‌آورد. راستی اگر بر دست‌وپای شناگری که چنین وظیفه سنگین و سهمگینی بر عهده دارد قید و بند بگذارند آیا می‌تواند عظمت قریحه خود را آشکار کند؟

شاعر باید زیباییهای طبیعت را نشان بدهد. در آثارش را، ما وصف طبیعت را به حد و فور مشاهده می‌کنیم، بعضی از این وصفها آنقدر جاندار و پرمایه و خیال‌انگیز است که از خود طبیعت زیباتر در ذهن ما تجسم می‌یابد، زیرا شاعر توانا می‌تواند زیباییهای طبیعت را که گاهی لطف آن در گسستگی و پراکندگی است، چنان منظم سازد که از این نظم شاعرانه جلوه‌های نو در خاطر شعرشناسان پدید آید و آنچه را که خود طبیعت نمی‌تواند درباره زیبایی خویش بگوید شاعر به بازگفتن آن بپردازد.

قدرت خلاقه شاعر نه تنها در تجسم شکوه طبیعت و مناظر خیره‌کننده آن است، بلکه آن هنگام که شاعر به باری ارواح غمزه و سرگردان می‌شتابد همچون پزشکی است که از نهانخانه خاطر نسخه آرامش‌بخش دردهای آزاردهنده درون را

همراه می‌آورد و به مداوای دل‌های آزرده و پریشان کمر می‌بندد. خدا داناست در طی قرون این طیبیان بی‌منت و دلسوز به رحمت و رایگان چه اندازه مرهم بر زخم‌های خستگان نهاده‌اند و به شفای آنان پرداخته‌اند.

اما از لحاظ تهذیب اخلاق و تزکیه نفس خدمتی که شاعران عهده‌دار آن شده‌اند چندان ارزنده و زیبنده و مؤثر است که گوئی شاعر بزرگ برای هر یک از آشنایان آثار خود وجدانی تازه می‌سازد به قسمی که می‌توان گفت غیر از وجدان دینی و قانونی ممکن است ملتی زیر نفوذ و قدرت شاعران زبردست اجتماع خود وجدان ادبی نیز پیدا کرده باشد.

شاعر واقعی قدرت نیروبخشیدن و همچنین توانائی ناتوان گردانیدن افراد جامعه خود را همراه دارد. یک ملت خرد شده در زیر بار سنگین شکست به ندای رهائی‌بخش و آزادکننده شاعر یا شاعران خود جان می‌گیرد و برمی‌خیزد و به دفاع می‌پردازد و پیروز می‌شود.

اما اگر شاعر روح مقاومت را در افراد اجتماع ضعیف گردانید و آنها را به سازش با بدبختیها و تحمل رنجها و پذیرش نارواییها و اداریه‌ها، به دشواری چنین جامعه‌ای عظمت از دست‌رفته را به دست خواهد آورد.

همه این آثاری که وجود شاعر در اجتماع می‌تواند از خود نشان بدهد شواهد مسلم تاریخی دارد و ممکن است نام شاعر و عصر او را با کیفیاتی که در نتیجه ارشاد و راهنمایی شاعر و تأثیر آن در جامعه خود ما از دیرگاه به وجود آمده به تفصیل شرح داد اما چون سروکار من در این محفل با کسانی است که بیشتر در این دقایق و حقایق ادبی و تاریخی و اجتماعی مطلع و حتی صاحب تحقیق‌اند از این رو اجازه بفرمائید به همین اشارات اکتفا بشود و گر نه فرصت کوتاه من پیش از گفتن مطالب دیگر به آخر خواهد رسید.

برگردیم به موضوع سخنرانی یعنی مسئولیت شاعر بزرگ در مقابل اجتماع. شاید از توجه به عرایض من این حقیقت تأیید شده باشد که شاعر واقعی یعنی کسی که قریحه عالی و علم و تجربه و نبوغ ذاتی دارد، وجودی عادی و کم‌ارزش نیست که جامعه بتواند سود و زیان آثار او را بی‌تفاوت ببیند و کسی را که مفسر عواطف و احساسات بشری و پرورش‌دهنده افکار و اندیشه‌های روشنفکران است به کلی آزاد بگذارد و از او انتظار رهبری اجتماع را نداشته باشد.

من درباره ضرورت آزادی شاعر در بیان احساسات و عواطف و اندیشه‌های خود هر چه باید گفته باشم به عرض شما حضار عزیز رساندم ولی اکنون می‌خواهم این پرسش را مطرح کنم که شاعر آزاد و آزاده در برابر استمدادی که نیکخواهان اجتماع از او برای هدایت و حمایت افراد جامعه می‌کنند چه پاسخی خواهد داد؟

شاعر می‌تواند خود را از لحاظ تأثیر سودمند یا زیان‌آور آثار خود بی‌تفاوت نشان بدهد چنان‌که بسیاری از شاعران بی‌پرده و به‌صراحت گفته یا می‌گویند که ماهرگر نخواسته‌ایم مقام مصلح اجتماع را عهده‌دار بشویم ما مربی اخلاقی جامعه نیستیم و قصد نداریم مردم را متوجه نیکبها بداریم یا زشتیها را روشنتر نشان بدهیم. ما آنچه هست و می‌بینیم یا احساس می‌کنیم حتی آنچه می‌خواهیم می‌گوئیم شما اگر از آثار ما راضی نیستید یا آن را خوب نمی‌دانید از آشنائی و خواندن آن بپرهیزید و بدیگران هم بگوئید که این آثار فاسدکننده و برای همه طبقات و یاطبقه خاصی مضر است و باید از خواندن آن خودداری کنند. اما ما طبقه یا طبقاتی را می‌شناسیم که جز به همین گونه آثار توجه ندارند و چه شما بخواید و چه نخواهید آنها خوانندگان علاقمند آثار ما هستند و ما هم برای آنها شعر می‌گوئیم و نه تنها اندیشه ما با آنها سازگاری دارد بلکه ما از زبان آنان سخن می‌گوئیم و یقین داریم اشعار ما برای آنان از همه سخنانی که شنیده‌اند یا می‌شنوند دلپذیرتر است.

این گفته‌ها را شاید شما هم از بسیاری شاعران معاصر که با آنها رفت و آمد و گفتگو دارید بارها شنیده باشید.

من نمی‌دانم پاسخ یا استدلال شما در برابر آنها چه بوده، آیا این سخنان را بی‌کم و کاست پذیرفته‌اید یا لزوم در نظر گرفتن ذوق سلیم و پرهیز از آزادی مطلق را که گاهی به زیان شاعر و خواننده آثارش هر دو تمام می‌شود یادآور شده‌اید.

شاعر می‌تواند در بیان عواطف و احساسات و اندیشه‌های خود آزاد باشد، اما وقتی کلمه شاعر را به زبان می‌آوریم باید متوجه بود که مقصود ما آن سراینده چیره‌دست و دانشمند و آزموده‌ای است که حقا افکار او با نوعی که در پرورش و تشریح آن دارد می‌تواند در اجتماع اثر بگذارد و به عبارت دیگر اندیشه خوانندگان را مسخر سازد.

ذوق و ابتکار و دانش و بینش لوازم کار چنین شاعر است و اوست که از سرزمین‌های دور دست شناخته نشده برای ما ارمغانهای عالی و ارزنده می‌آورد. امتیاز چنین ارمغانهایی آن است که اختصاص به افراد معین و مشخص ندارد بلکه به همه روشندلان و نکته‌سنجان متعلق است.

اگر برای پیغمبران وحی از آسمان رسیده شاعر را نیز به الهام سرافراز خواسته‌اند، شعر چنین شاعری که هدیه آسمانی برای زمین‌نشینان است انعکاس عالم در آدم به شمار می‌رود یعنی برقی است که در میان ظلمت مجهولات می‌درخشد و نور در تاریکی می‌افکند و پرده ابهام را به کنار می‌زند و آنچه را که آدمی در جستجوی اوست آشکار می‌کند. مگر نه انسان گمشده‌هایی دارد که پیوسته دانسته و ندانسته در پی یافتن آن است؟ پس چه اندازه باید شاعر را گرامی بدازد که در این جستجو

اورا یاری می‌کند و گمشده‌اش را به او می‌شناساند. شاعری که به چنین مقام ارجمند رسیده باشد آیا می‌تواند از اجتماع خویش جدا به سر ببرد و با دیگران بیگانه به سر آرد؟. باور نمی‌توان کرد بنا بر این شاعر بزرگ خواهی نخواهی با اجتماعی که در آن زندگی می‌کند مشارکت دارد و حاصل این همزیستی ناچار هماهنگی درغم و شادی افراد اجتماع است.

ما قبول داریم که دیدگاه شاعر بزرگ از حدود جامعه خود فراتر است او غمخوار و راهبر و نوازشگر همهٔ انسانها است، هر کس و در هر جاکه باشد مانند پیامبران و خطابه‌های کتاب آسمانی.

با این همه شاعر بزرگ چگونه می‌تواند از عصر خود و جامعهٔ خود و حوادث محیط خود جدا زندگی بکند مگر اجتماع در پرورش شاعر بی‌تأثیر است؟ پس اگر جامعه در به وجود آمدن شاعر بزرگ سهم دارد پس ناچار شاعر نیز باید در پرورش جامعه دین خود را ادا کند.

بدترین شاعران کسانی هستند که همچنان در جهان گذشته بسر می‌برند و از حوادث عصر خود متأثر نیستند این گونه شاعران اگر برای مردم قرون سپری شده شعر می‌گویند از لحاظ تشخیص خود مختارند اما اگر مردم دوران خویش یا آینده را در نظر دارند ناچار باید متوجهٔ عصر خود و اوضاع و احوال زمانی که در آن زندگی می‌کنند باشند. از این رو چگونه ممکن است شاعر بزرگ و برگزیده از محیط خود و از عصر خود و بالطبع از اجتماع خود بی‌خبر بماند؟ و اگر بی‌خبر نماند پس باید درغم و شادی و سود و زیان افراد جامعه شریک باشد و به محض فراهم آمدن این شرکت مسئولیتی احساس خواهد کرد. گفتگو همه بر سر این مسئولیت است که در برابر کیست؟

دردورانهای گذشته تکلیف شاعر در سرزمین ایران از امروز روشنتر بود. اما در عصر ما این مسئولیت به مراتب دشوارتر و پیچیده‌تر شده. شاعر باید به کدام طبقه روی بیاورد؟ آیا امروز شاعر آزادی تام دارد تا هراتنخابی را که مطابق مصلحت خود اوست اختیار کند؟

خواهید گفت نه، شاعر اختیار هراتنخابی را که به پسند ندارد اگر چنین محدودیتی برای شاعر به وجود آوردید، آیا آزادی او را محدود نخواسته‌اید؟ مگر شاعر نباید آزادی داشته باشد تا بتواند عقاید خود را به اختیار بیان کند؟ پس چرا شما می‌خواهید آزادی او را محدود کنید؟

با در نظر گرفتن این واقعیات به آسانی روشن می‌شود که برای شاعر هم آزادی تام و تمام وجود ندارد اما شما می‌توانید بگوئید شاعری که دلسوز و رهبر و علاقمند به اجتماع نباشد هرگز مقام ارجمندی در جامعه پیدا نمی‌کند و با این یادآوری

خواسته‌اید بگوئید که شاعر ناچار باید هماهنگ و همدستان با اجتماعی باشد که در آن بسر می‌برد و در عین حال از راهنمایی و نشان دادن طریق بهتر و مستقیم‌تر به افراد اجتماع خود غافل نماند.

اگر چنین نظری ابراز بدارید، به آسانی متوجه خواهید شد این همان راهی است که شاعران بزرگ و مشهور ایران آن را طی کرده‌اند و با همه دشواریها و ناهمواریهایی که بر سر راه خویش یافته‌اند از ادامه آن سر نییچیده‌اند.

حالا که من به پایان سخنرانی نارسای خود می‌رسم زیان ندارد به احترام سراینده سرفراز و خدمتگزار و بزرگوار ایران فردوسی از او سخن به میان آورم که هم شاعر بلند پایه ایران و ایرانیان و هم با آثار جاوید خود رهبر جهانیان در راه نیکی و انساندوستی است، این سخنور عالیقدر که شاهکار پایدار او شاهنامه نمونه ارزنده و برارنده خدمت شاعر به اجتماع است، در عصری ظهور کرد که ملت ایران متوجه آسیب سهمگین و درهم شکننده‌ای شده که زبان و ملیت و افتخارات تاریخی و ملی او را به خطر افکنده بود. فردوسی نسبت به آئین مقدس اسلام احترام بسیار داشته و به شهادت اشعار زیبا و باشکوه او به بنیان‌گذار اسلام و همچنین پیشوای پرهیزگاران ارادت می‌ورزیده ولی از آن‌ها که به نام دین ستمگریها کرده‌اند به شدت بیزار بوده است و در عین داشتن عقیده استوار دینی، هیچ‌گاه ملیت و افتخارات تاریخی خود را از یاد نبرده و من چنین می‌پندارم که فردوسی در اختیار این روش از جامعه آن روز ایران الهام گرفته ولی چه بسیار کسان دیگر حتی شاعران مشهور آن زمان نیز متوجه خواست اجتماع بوده‌اند ولی نبوغ و قدرت و قریحه شاعر بزرگوار می‌چون فردوسی توانسته است شاهکاری مانند شاهنامه به وجود آورد که با گذشت قرون و اعصار همچنان بر فرق ادب ایران بلکه جهان بدرخشد و هرگز کهنه نشود و عشق سخن‌شناسان نسبت به این شاهکار جاودانی کاهش نیابد.

فردوسی رخشنده‌ترین چهره‌ای است که حاصل احساس مسئولیت شاعر را در برابر اجتماع نشان می‌دهد، زیرا فردوسی هم می‌توانست چون دیگران سود خود را در نظر بگیرد و مسئولیت نگهبانی زبان و حفظ مفاخر و سنن ملی ایران را نادیده انگارد یا به عهده دیگران واگذارد و خود با سرودن قصاید زیبا و شیوا دربارگاه سلطان شاعری مورد قبول و احترام محمود و بزرگان مملکت او زندگی را به پایان برساند و به جای ناکامی داد دل از عیش و عشرت معمول زمان خود بگیرد. ولی او چنین نکرد زیرا به مسئولیت شاعر در برابر اجتماع پی برده بود.

بنابراین اگر از من بپرسید حدود مسئولیت شاعر در اجتماع تا چه اندازه است با توضیحاتی که به اختصار اشاره به آن کردم خواهی گفت تا آن حد که خود او خواسته باشد. و اگر از من بپرسید کدام شاعر در دل افراد جامعه بیشتر نفوذ خواهد کرد؟

من در پاسخ خواهم گفت شاعری که بهتر و صداقت آمیزتر با آنها همدردی و هماهنگی کرده باشد. ولی اگر پرسید کدام شاعر در اجتماع گرامی تر و ارزنده تر است؟ خواهم گفت شاعری که بیشتر و صمیمانه تر به اجتماع خود خدمت کرده باشد.

در پایان این گفتار باید ضمن تشکر و معذرت از شما حضار گرامی یادآور بشوم که مباحث ادبی و ذوقی مانند بحث های ریاضی ثابت و مسلم و انکارناپذیر نیست. بنابراین هر کس آزاد است مطابق تشخیص ذوق خود آنچه به نظرش صحیح تر می آید بگوید و در مقابل شنونده نیز اختیار دارد که گفته های او را بپذیرد یا پیرو نظری دیگر باشد.

علت رواج و دوام برخی از آثار وعدم رواج و دوام برخی دیگر

شعر دانی چیست مرواریدی از دریای عقل
شاعر آن افسونگری کاین طرفه مروارید سفت
صنعت و سجع و قوافی هست نظم و نیست شعر
ای بسا ناظم که نظمش نیست الاحرف مفت
شعر آن باشد که خیزد از دل و جوشد ز لب
باز در دلها نشیند هر کجا گوشی شنفت
ای بسا شاعر که او در عمر خود نظمی نساخت
وی بسا ناظم که او در عمر خود شعری نگفت

سخن گفتن در باب علت دوام برخی از آثار و عمر زود گذر پاره‌ای دیگر
البتہ کاری دقیق و دشوار است به خصوص اگر بخواهیم از نظر فلسفه و زیبایی‌شناسی و نقد
ادبی بدین نکته توجه کنیم . به علاوه محتاج فرصتی بیشتر است تا بتوان در این
زمینه بهتر اندیشید . آنچه اینک به عرض می‌رسد به منزله اشاره‌ای است و طرح
موضوعی با احتراز از ذکر آراء گوناگون سخن‌سنان . بدین ترتیب بدیهی است
حق مطلب را نمی‌توان ادا کرد .

نخست باید این موضوع را در نظر گرفت که رواج کوتاه مدت شعری یا اثری
با دوام آن فرق دارد یعنی ممکن است اشعاری مدتی رواج یابد و مشهور شود و چندی
بعد از خاطره‌ها فراموش گردد . به عبارت دیگر شهرت همیشه نشانه دوام و پایداری
نیست^۱ .

عکس این نیز محتمل است که شعری مدتها ناشناخته بماند و رواجی پیدا نکند و بعد بدرخشد و قوت تأثیرش پایدار باشد. آثار نوع اول را فراوان دیده‌ایم. شعری به سببی از مقتضیات روز معروف شده و بعد مرده است. اما در اینجا بیشتر سخن بر سر آثاری است که توانسته‌اند از پس قرن‌ها هنوز رونق خود را حفظ کنند چه در شهرت و چه در گمنامی از طبع گوینده زاده شده باشند. اینک تأمل کنیم که این اشعار دارای چه خصوصیتی بوده‌اند؟

راست است که به قول بندتو کر و چه^۱ برای معنی و مضمون^۲ و قالب^۳ نمی‌توان خاصیت هنری جداگانه قائل شد و هنری بودن آنها به واسطه^۴ رابطه^۵ میان این دو و وحدت آنهاست^۶ ولی شاید برای آسانی بحث بهتر باشد در جوهر و ماده^۷ اشعار و صورت و قالب آنها - برای دریافت علت دوامشان - به تفکیک تأمل کنیم.

اکثر کسانی که در باب شعر و هنر اندیشیده‌اند مانند ورون^۸، تولستوی^۹ بندتو کر و چه^{۱۰} و هارتمن^{۱۱} آثار شعر و هنر را مظهر تجلی احساس و عواطف و درون صاحب اثر دانسته‌اند و در هنر و ادب عاطفه^{۱۲} و احساس را عنصر مهم و جوهر اصلی شمرده‌اند^{۱۳}. حتی برخی از سخن‌سنان در بیان تفاوت میان آثار علم و ادب می‌گویند: آثار ادبی را مکرر می‌خوانیم و باز از آنها بی‌نیاز نمی‌شویم ولی آثار علمی همین که مفهوم و معلوم ما شد به مطالعه^{۱۴} مجدد آنها احتیاجی نداریم سبب این اختلاف را در آن می‌دانند که نوشته‌های ادبی به خصوص شعر مبتنی بر احساس و عاطفه است و نوشته‌های علمی بر پایه^{۱۵} عقل استوار است.

اگر نیاز ما به مطالعه و تأمل در شعر و ادب دائمی و پایدارست علت آن

- ۱ - Benedetto Croce (۱۸۶۶ - ۱۹۵۲) فیلسوف و مورخ و مرد سیاسی و منتقد نامی ایتالیایی.
- ۲ - Fond
- ۳ - Forme
- ۴ - کلیات زیباشناسی ۹۶، ترجمه^{۱۶} فؤاد روحانی، از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب ۲۲۴، تهران ۱۳۴۴.
- ۵ - Véron (۱۸۲۵ - ۱۸۸۹) نویسنده کتاب « زیباشناسی L'esthétique »
- ۶ - Léon Tolstoï (۱۸۲۸ - ۱۹۱۰): هنر چیست؟ ۴۵، ۶۴، ۶۶، ۱۵۶، ترجمه^{۱۷} کاوه دهگان، چاپ دوم، تهران ۱۳۴۵.
- ۷ - کلیات زیباشناسی ۱۲۹ نیز ر. ک. : ۸۴، ۸۵، ۸۶.
- ۸ - Nicolai Hartmann (۱۸۸۲ - ۱۹۵۰) نویسنده کتاب Aesthetik
- ۹ - Emotion
- ۱۰ - اصول النقد الادبی ۳۱، کلیات زیباشناسی ۸۶.
- ۱۱ - Intellect

ناپایداری احساسی است که از خواندن این گونه آثار به ما دست می‌دهد. این موضوع به ظاهر متناقض می‌نماید و موجب شگفتی است ولی در پاسخ می‌گویند: وقتی ما از خواندن شعری حالتی خاص در خود احساس می‌کنیم - که به واسطه انتقال عواطف گوینده به ماست - این احساس اندکی بعد زایل می‌شود و هرگاه بخواهیم آن حال بار دیگر دست دهد از رجوع مجدد بدان آثار ناگزیریم. بدین سبب سرعت زوال این حال و انفعال و عاطفه را در خواننده موجب نیاز مستمر او به مطالعه آثار ادب و سبب دوام و خلود آنها می‌شمرند.^۴

از آنجا که شعر در حقیقت به تعبیر ماثیو آرنولد^۵ «نقد حیات»^۶ از نظر نگاه گویند به بیانی دیگر تصویر شخصیت عاطفی صاحب اثر است بنا بر این هر شعری برای خود رنگ و بوئی دارد و احساسی را در ما برمی‌انگیزد بدین سبب است که مثلاً خواندن غزل سعدی ما را از غزل حافظ بی‌نیاز نمی‌کند اگر چه هر دو از نوع آثار غنائی است و همین سخن را در مورد قصاید مسعود سعد سلمان و ناصر خسرو و داستانهای نظامی و ویس و رامین و اشعار بهار و پروین و وصف متنبی و بحتری توان گفت.^۷

از طرف دیگر عواطف انسان از عشق و کینه و حماسه و امثال آن از میان نمی‌رود. ممکن است بر اثر موجباتی دگرگون جلوه کند و شدت و ضعف یابد اما سخنی که آن را تعبیر می‌کند یا این احساسات را برمی‌انگیزد همواره در نفوس مؤثر است.^۸

اما اینجا این سؤال پیش می‌آید که آیا هر نوع احساس و عاطفه‌ای در شعر بیان شود همین دوام را دارد و همیشه در نظر خوانندگان مرغوب است؟ البته چنین نیست و نمی‌توان بدین سؤال به طور مطلق پاسخ مثبت داد. آثار فراوانی که از شعر فارسی به جا مانده است همه به یک نسبت از توجه و اقبال خوانندگان برخوردار نیست. بعضی بسیار زود به فراموشی سپرده شده‌اند و برخی دیگر جلا و قیمتشان روز افزون است. پس باید در این باب بیشتر اندیشید که چه معانی و مفاهیمی در شعر لطف و جاذبه‌اش پایدارتر است؟ و دوام آثار ادب تا چه حد بدین موضوع بستگی دارد؟ این که شعر باید اصالت داشته و شاعر در بیان عواطف خود صادق و صمیمی

۱ - Permanence .

۲ - اصول النقد الادبی ۱۸ ، ۲۰ ، ۲۱ به نقل از کتاب Principles of Literary

۳ - Criticism تألیف Winchester .

۴ - Matthew Arnold (۱۸۲۲ - ۱۸۸۸) شاعر و منتقد انگلیسی .

۵ - Criticism of Life .

۶ - اصول النقد الادبی ۱۹ ، ۲۴ .

۷ - اصول النقد الادبی ۲۱ .

باشد محتاج به استدلال نیست. شعری که از درون گوینده نجوشد و شاعر ضرورتی باطنی برای بیان آن احساس نکند شعر نیست.

به عبارت دیگر تا شاعر چیزی برای گفتن نداشته باشد سخش از دل برنخاسته است و ناچار بردل نمی‌نشیند.^۱ آنان که از سر تقلید «شعر می‌سازند» و به جای آن که خود احساسی داشته باشند فقط «از خاطرات شاعرانه آثار گذشته متأثر شده‌اند» نظیر همان بانوی بی‌استعداد ولی با معلوماتی هستند که داستان خود را بر لئون تولستوی فرو می‌خواند ولی «تأثری هنری» نداشت و تولستوی در این مقام نوشته است: «شعری که از شعر دیگر پدید آید نمی‌تواند به مردم سرایت کند بلکه فقط «شبه‌هنر» را در اختیار ایشان می‌گذارد و این «همانند هنر» را نیز تنها به کسانی می‌دهد که ذوق زیبایی‌شناسی آنان فاسد شده باشد»^۲. بدین سبب است که همواره یکی از لوازم شهرت و دوام آثار ادب را صدق و اصالت عاطفه در صاحب اثر شمرده‌اند.^۳

صدافت و صمیمیت شاعر در بیان آنچه در دل دارد البته ضروری است ولی به تنهایی دلیل بقا و دوام آثار نمی‌شود مثلاً بعید نیست که فرخی سیستانی شاعر دوره غزنوی به واسطه کثرت عطایا و نواخت فراوان محمود و امیر محمد و امیر یوسف - که وی را از منتهای فقر و گمنامی به کمال ثروت و عزت رسانده بودند - از سر صدق ایشان را ستوده باشد ولی چندی پس از آن روزگار اشعار وی در این زمینه صورت فردیتی پیدا کرده است از قبیل بیان احساسات ارادت‌آمیز کسی به کسی دیگر برای غرض و مقصودی. از این قبیل است شعر عنصری در وصف شمشیر محمود^۴ یا برخی قصاید انوری در ستایش سنجر و دیگر رجال عصر و تقاضای پول و شراب و جامه و چیزهای دیگر. راست است که قدرت بیان این شاعران در بسیاری موارد ممکن است ما را تحت تأثیر مدایحشان قرار دهد و ممدوح را به چشم اعجاب بنگریم ولی غالباً موضوع سخن در تنگنای روابط شخصی و فردیت گرفتار است و شمول و وسعت تأثیرش کم.

البته می‌دانیم وقتی آثار هنری فقط در انحصار گروهی محدود درآید در محدودیت همان محیط اسیر می‌شود و یکی از جهات عمده تفاوت «هنر خواص» و هنر متعلق و متوجه به عموم نیز همین است.^۵ از این قبیل است آثار هنری دوره

۱ - از این رو گفته‌اند: ان الکلام اذا خرج من القلب وصل الى القلب و اذا خرج من اللسان لم يتجاوز الاذان.

۲ - هنر چیست؟ ۱۴۷ نیز ۲۱۳.

۳ - رك: اصول النقد الادبی ۱۹۰، ۱۹۱ . . .

۴ - رك: دیوان عنصری ۲۲۷، به کوشش دکتر محمد دبیرسیاقی، تهران ۱۳۴۲.

۵ - رك: دکتر ا. ح. آریان‌پور «سبک‌شناسی استاتیک، سبک هنر خواص»

مجله سخن دوره دوازدهم شماره ۱۰ - ۱۱ ص ۱۲۰۱ - ۱۲۱۶.

قرون وسطی در مغرب زمین و دورهٔ درازی از تاریخ ادبیات ما^۱. ولی می‌بینیم در همان اعصار و گاه در همین گونه آثار نیز اشعاری دیده می‌شود که از این انحصار و اختصاص بیرون می‌آید و به گروه کثیری تعلق می‌یابد از قبیل قصیدهٔ انوری در بیان احوال مردم خراسان برای رکن‌الدین محمود قلیچ طمغاج‌خان^۲ و یا اشعار خاقانی در رثای اما محمد یحیی^۳ و حال آن‌که مرثیهٔ فرخی سیستانی در مرگ محمود غزنوی^۴ این کیفیت را ندارد.

پس علاوه بر اصالت احساس شاعر و صرف نظر از این که آیا وابسته به خواص است یا عموم مردم باید دنبال لطیفه‌ای دیگر گشت که چرا برخی شعرها همیشه‌زنده و مؤثر است و پاره‌ای دیگر چنین نیست؟

چنین بنظر می‌رسد که آنچه موجب وسعت تأثیر شعر می‌شود و به‌خصوص در دوام و بقای آن مؤثر می‌افتد کلیت و اشتغال معنی و جوهر سخن باشد یعنی آزاد شدن آن از اختصارات و قیود شخصی و عصری و مقاصد و اغراض دیگر و پروازی به سوی افقی برتر. به‌طوری که در هر زمان و مکان درخشش خود را حفظ کند. وقتی شعر خیام را در بیان سرنوشت بشر می‌خوانیم بی‌اختیار احوال مردم همهٔ اعصار را در آن جلوه‌گر می‌بینیم که می‌گفت:

جامی است که عقل آفرین می‌زندش صد بوسه ز مهر بر جبین می‌زندش
این کوزه‌گر دهر چنین جام لطیف می‌سازد و باز بر زمین می‌زندش
و از این قبیل است دیگر اندیشه‌ها و سرگشتگیها و عوالم درونی او که در
شعرش موج می‌زند و «خود حقیقت نقد حال ماست آن».

آنان که محیط فضل و آداب شدند در جمع کمال شمع اصحاب شدند
ره زین شب تاریک نبردند برون گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند

یک قطرهٔ آب بود و با دریا شد یک ذرهٔ خاک با زمین یکتا شد
آمد شدن تو اندرین عالم چیست آمد مگسی پدید و ناپیدا شد
نظیر همین کیفیت را در شعر حافظ می‌توانیم دید وقتی از تنهایی
و بی‌خبری انسان در پهنهٔ گیتی سخن می‌گوید یا کوتاهی عمر ما را به یادمان می‌آورد:

G. Lazard: «Littérature Persane»: L'histoire des Littératures, - ۱
Vol. 1, p. 893, Paris 1956.

- ۲ - رك: نامهٔ اهل خراسان ۲۳۳ - ۲۴۳ به قلم نویسندهٔ این سطور، تهران ۱۳۴۷.
۳ - رك: دیوان خاقانی ۲۳۷ - ۲۳۹ و ۱۵۵ - ۱۵۸، به کوشش دکتر ضیاء‌الدین سجادی ۱۳۳۸.
۴ - رك: دیوان فرخی سیستانی ۹۰، به کوشش دکتر محمد دبیرسیاقی، تهران ۱۳۳۵.

کس ندانست که منزلگه مقصود کجاست این قدر هست که بانگ جرسی می آید

عاقبت منزل ما وادی خاموشان است حالیا غلغله در گنبد افلاك انداز

پنج روزی که در این مرحله مهلت داری
خوش بیاسای زمانی که زمان این همه نیست
بر لب بحر فنا منتظریم ای ساقی

فرستی دان که زلب تا به دهان این همه نیست
تنها در این افکار حکمی نیست که شعر حافظ همیشه پرتأثیرست . شکوه او
از عصر تاریک مبارزالدین محمد زبان دل همه کسانی است که از اوضاع محیط خود
رنج برده اند .

آسمان کشتی ارباب هنر می شکند تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم

بیا که رونق این کارخانه کم نشود به زهد همچو تویی یا به فسق همچو منی
ز تندباد حوادث نمی توان دیدن درین چمن که گلی بوده است یاسمنی
بین در آینه جام نقش بندی غیب که کس به یاد ندارد چنین عجب زمانی
از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت عجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنی
مزاج دهر تبه شد در این بلا حافظ کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی

وقتی نیز که رسوم ناهنجار زمان روح حافظ را به طغیان برضد هستی
برمی انگیزد سخنش به همه مردم صاحب درد امیدمی بخشد و صلاهی بیداری و کوشش
است :

بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم

فلك را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم

اگر غم لشگر انگیزد که خون عاشقان ریزد

من وساقی به هم تازیم و بنیادش بر اندازیم

همین کلیت در بیان و «اجتناب از تصریحات خام و انصراف به طرف مفاهیم»
است که به تعبیردشتی شعر حافظ را زبان حال همه ما کرده است و هنوز حس می کنیم که
«از مکنون فکر و روح ما سخن می گوید»^۱.

وقتی در برابر اختلاف و جنگهای افراد بشر و دل آزردهای از جهانی که هست
و نبایست چنین باشد ضمیر صافی حافظ متأثر شده تأثر خود را به صورتی کلی باز گو

۱ - نقشی از حافظ ۱۸۹ ، ۱۹۱ ، ۳۰۶ ، ۳۰۸ ، به قلم علی دشتی تهران ۱۳۳۶ .

کرده است که امروز نیز هر انسان بشردوستی هنگام مشاهده خونریزیهای بی حاصل و نفرت‌انگیز این زمان با او هم‌نوا می‌گردد .

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

* * *

یکی از عقل می‌لافد یکی طامات می‌یافتد بیا کاین داوربها را به پیش‌داوران‌دازیم
تنها حافظ نیست که در شعر فارسی چنین سخن می‌گوید . فردوسی ، سعدی ،
مولوی و برخی دیگر از این راه نکته‌هائی را در شعر خود جاودانگی بخشیده‌اند که
همیشه تار و پود روح ما را به اهتزاز درمی‌آورند .

شاهنامه فردوسی - که حماسه ملی ماست و نمودار روح استقلال‌جوی ملت
امیدوار و پرتلاش ایران پس از حمله عرب است فقط صورت منظوم افسانه‌ها و اساطیر
ایرانی نیست .

امروز این‌گونه اساطیر را «نماینده و مبین حقایق کلی وابدی» و کاملترین
نوع «فکر دستجمعی»^۱ می‌شمارند که در جریان تاریخ ملتی پیدا شده است و در مقام
تشبیه می‌گویند مثلاً تأثیری که درفش ملی در ذهن افراد می‌کند و احساساتی که
برمی‌انگیزد نظیر همان نوع مشارکت ذهنی و همفکری است که اساطیر ملی در میان
قومی پدید می‌آورده است^۲ . اکنون که شاهنامه فردوسی را می‌خوانیم روح حماسه
ملی ایران در ما ایران‌دوستی و مردانگی و دلیری می‌دمد مجرد از هر گونه تعینات
فردی و اختصاصات عصری ، یعنی گوشه‌ای دیگر از آرزوئی که انسان دارد .

مثنوی مولوی ، گلستان ، بوستان سعدی ، بسیاری از آثار عرفانی فارسی
و پاره‌ای از اشعار متأخران و معاصران نیز از چنین کلیت و اشتمالی برخوردار است .
مقصود آن نیست که این گویندگان همه در مباحث کلی و اجتماعی سخن رانده‌اند و یا
آن‌که کسی نباید مطلقاً احوال و تجارب شخصی خود را در شعرش بیاورد بلکه بیان
تأثرات فردی حتی سوانح زندگی و گاهی اشعار خوانی این گروه چنان از پوسته
شخصیات و حد و رسم زمانه خارج شده و صورت کلی و عمومی و انسانی پیدا کرده
است که هر کس با زبان آنان آشنا می‌شود در هر جا و هر عصر به خواندن آثارشان
رغبت می‌کند .

مثلاً در قرن هشتم هجری مبارزالدین محمد از آل مظفر و عمال او با اعمال
تعصب‌آمیز خود زندگی را بر مردم فارس سخت و طاقت‌فرسا می‌کنند . حافظ این
واقعہ را به چنان حالتی بیان می‌کند که شعر او ناله‌ای است از دل همه کسانی که در
جستجوی حقیقت سرشان به دیوارهای تزویر و ریا کوفته شده است :

۱ - Pensée Collective

۲ - کلیات زیباشناسی ، مقدمه : ۳۱ ، ۳۲ ، ۳۳ .

دانی که چنگ وعود چه تقریر می کنند
 جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز
 گویند رمز عشق مگویند و مشنوبد
 ما از برون در شده مغرور صد فریب
 می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب
 کلیت بیان هنری را - که بسیار موضوع بحث شده است - در سخن این
 شاعران می توان یافت .

انعکاس عواطف و تجارب سعدی در آثار او ، و افکار بلند جلال الدین محمد
 در اشعارش ، یا احساسات فردوسی در شاهنامه و تأثرات و اندیشه های نظامی در
 داستانهای وی بسا که چنین رنگی دارد . حتی در مشروطیت و پس از آن - شعر فارسی
 که سخت اسیر تقلید و شخصیات بود - از این صورت به کلی خارج شد چندان که کمی
 بعد بهار در نامه ای منظوم به فرخ نیز از تعینات فردی خود را آزاد کرده شعری
 اخوانی را همگانی نموده است^۱.

اینک سخن بند تو کز وجه و ویلهلم فن هومبولت^۲ یاد کردنی است که « تجسم
 هنری دارای صفت کلی یا جهانی است . . . هر تجسم هنری صرف در آن واحد هم
 آن تجسم است هم تمام جهان - جهانی که به آن شکل فردی خاص درآمده و آن
 شکل فردی همانند جهان است . در هنرنوایی که از دل شاعر برمی خیزد ، در هر صورت
 خیالی که وی ایجاد می کند سر نوشت بشر ، همه امیدها ، پندارها ، دردها ، خوشیها ،
 بزرگیها و درماندگیهای آدمیزاد ، همه ماجرای عالم یعنی تحولات آن و نمو دائمی
 آن که به نیروی خود تحقق می پذیرد و توأم با رنج و شادی است همه اینها در آن
 نهفته است »^۳.

از این روست که غزل سعدی در وصال نور شوق و نشاط می پراکند و شب
 شادمانی ما را نیز روشنی می بخشد ، وقتی می گوید :

امشب بر آستی شب ما روز روشن است عید وصال دوست علی رغم دشمن است
 باد بهشت می گذرد یا نسیم باغ ؟ یا نکهت دهان تو یا بوی لادن است
 هنگامی هم که از فراق و سوز و اشتیاق سخن می گوید تلخی این غم را به ما
 می چشاند .

شب فراق که داند که تا سحر چند دست مگر کسی که به زندان عشق در بند دست

- ۱ - غرض قصیده ای است با مطلع : « یاد باد آن عهد کم بندی به پای اندر نبود »
 در جواب غزل محمود فرخ ، دیوان بهار ۳۴۵۱ تهران ۱۳۳۵ .
- ۲ - Wilhelm Von Humboldt (۱۷۶۷ - ۱۸۳۵) .
- ۳ - کلیات زیباشناسی ۲۲۹ ، ۲۳۰ .

پیام من که رساند به یار مهر گسل
 قسم به جان تو گفتمن طریق عزت نیست
 که با شکستن پیمان و بر گرفتن دل
 فراق یار که پیش تو گاه برگی نیست
 که بر شکستی و مارا هنوز پیوندست
 به خاکپای تو وان هم عظیم سوگندست
 هنوز دیده به دیدارت آرزومندست
 بیا و بردل من بین که کوه الوندست
 این معنی البته در ادبیات دیگر ملل هم مصداق دارد . مثلاً لویی آراگون^۱
 شاعر معاصر فرانسوی از سرگذشت یکی از فرانسویانی که در جنگ دوم به سال ۱۹۴۱
 به توسط آلمانیها تیرباران شد منظومه‌ای جاودانی ساخت که هر فرانسوی و هر انسانی
 هر گاه آن را بخواند تحت تأثیر قرار می‌گیرد .

خواننده با شاعر همداستان می‌شود و در گورستان ایوری^۲ به گوش دل نام
 آن مقتول را می‌شنود که در زیر زمین بی‌حس دلش برای فرانسه می‌تپد و به یاد می‌آورد
 که سپیده دمها بر گورستان ایوری باز چهره خواهد نمود و وطن‌دوستانی دیگر در آن
 جا خواهند غنود^۳.

منظومه دیگر آراگون به نام «سرود آن کسی که در زیر شکنجه آواز
 می‌خواند»^۴ نیز شهرت فراوان یافت و ترجیع آن از کلمات قصار شد . این ترجیع
 گویا مأخوذ از عبارتی است که مردی فرانسوی پس از تحمل سه ماه درد و عذاب در
 دوره اشغال فرانسه در واپسین ساعات زندگی به قلم آورده است بدین مضمون «اینک
 که بار دیگر گذشته خود را بررسی می‌کنم درمی‌یابم که اگر قرار بود زندگی را از سر
 گیرم همان راه پیشین را دوباره می‌پیمودم» . آراگون شعر خود را با این دو مصراع
 آغاز کرده^۵ و در هر بند آن را تکرار نموده است . عبارتی از نامه یک زندانی بر اثر
 تأثیر شاعرانه و بیان هنرمندانه آراگون نه تنها برای ملت فرانسه صورت مظهر و
 سمبولی را پیدا کرد بلکه هر کس این منظومه را بخواند تحت تأثیر سرود حماسی
 این مرد اسیر وطن پرست قرار می‌گیرد زیرا دردی دیگر از آلام سرنوشت انسان را
 در بر ندارد .

آیا نمی‌توان رمز دوام و محبوبیت شعر بزرگانی نظیر فردوسی ، حافظ ،
 سعدی ، خیام و مولوی و امثال ایشان را در اصالت و صمیمیت احساس این شاعران
 و کلیت و اشتغال جوهر شعر آنان و طرز بیانشان دانست که آثارشان از حد و مرز

۱ - Louis Aragon متولد ۱۸۹۷ .

۲ - Ivry .

۳ - Aragon: La Diane française, pp. 53 - 55, Paris 1946

۴ - «Ballade de celui qui chanta dans les supplices», La Diane française, pp. 31, 33.

۵ - Et s'il était à refaire je referais ce chemin - ۵

زمان و زبان گذشته و ارزشی جهانی یافته است. شاید راز شیفتگی بی حد و حصر گوته^۱ به شعر حافظ و نیکلسون^۲ به مولوی و نیز حسن قبول ترجمه فیتزجرالد^۳ از رباعیات خیام در مغرب زمین تاحدی ناشی از همین نکته باشد. به خصوص جائی که در ترجمه فقط روح شعر باقی می ماند و نمایش لطائف زبان اصلی مقدور نمی گردد. عکس این موضوع نیز صادق است. ماهم وقتی تیرگیهای اهریمنی را در جهان می بینیم سخن هملت را در درام جاودانی شکسپیر زبان حال خود می یابیم که «دنیا و هر چه در آن است چقدر خسته کننده و پوچ و بی فایده شده است... باغی است که دست توجه مدت‌های دراز از آن دور مانده. علفهای هرزه در گوشه و کنار آن روییده اینک بارور شده اند و تخم خود را به اطراف می پراکنند»^۴.

یا آنجا که هملت در باب بودن و نبودن حکیمانه اندیشه می کند کشمکشهای درونی و تخیلات او خواننده را به یاد تنگناهایی از گذرگاه حیات می اندازد که شاید خود نیز از آنها بسختی گذشته و یا چه بسا در آنجا فرو مانده باشد :

«بودن یا نبودن؟ مسأله این است آیا شریف تر آن است که ضربات ولطمت روزگار نامساعد را متحمل شویم یا آن که سلاح نبرد به دست گرفته با انبوه مشکلات بجنگیم تا آن ناگواریها را از میان برداریم؟ مردن... خفتن... همین و بس؟ اگر خواب مرگ دردهای قلب ما و هزاران آلام دیگر را که طبیعت بر جسم ما مستولی می کند پایان بخشد غایتی است که باید البته آرزومند آن بود. مردن... خفتن... خفتن. و شاید خواب دیدن. آه، مانع همین جاست. در آن زمان که این کالبد خاکی را به دور انداخته باشیم در آن خواب مرگ شاید رؤیاهای ناگواری ببینیم. ترس از همین رؤیاهاست که ما را به تأمل وامی دارد و همین گونه ملاحظات است که عمر مصیبت و سختی را طولانی می کند زیرا اگر شخص یقین داشته باشد که بایک خنجر برهنه می تواند خود را آسوده کند کیست که در مقابل لطمه ها و خفت‌های زمانه، ظلم ظالم، تفرعن مرد متکبر، آلام عشق مردود، درنگ‌های دیوانی، وقاحت منصب داران، و تحقیرهایی که لایقان صبور از دست نالایقان می بینند، تن به تحمل دردها؟ کیست که حاضر به بردن

۱ - Goethe (۱۷۴۹ - ۱۸۳۲).

۲ - R.A. Nicholson

۳ - Fitz Gerald (۱۸۸۳ - ۱۸۰۹).

۴ - ویلیام شکسپیر، هملت ۲۵، ترجمه مسعود فرزاد از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر

کتاب، ۸۵، تهران ۱۳۳۷.

این بارها باشد و بخواهد که در زیر فشار زندگانی پر ملال پیوسته ناله و شکایت کند و عرق بریزد؟ همانا بیم از ما وراء مرگ، آن سرزمین نامکشوفی که از سرحدش هیچ مسافری بر نمی‌گردد شخص را حیران و اراده‌ او را سست می‌کند و ما را وامی‌دارد که تا همه رنج‌هایی را که داریم تحمل نمائیم و خود را به میان مشقاتی که از حد و نوع آن بی‌خبر هستیم پرتاب نکنیم آری تفکر و تعقل همه را ترسو و جبان می‌کند و عزم و اراده، هر زمان که با افکار احتیاط آمیز توأم گردد رنگ باخته صلابت خود را از دست می‌دهد. خیالات بسیار بلند، به ملاحظه همین مراتب، از سیر و جریان طبیعی خود باز می‌مانند و به مرحله عمل نمی‌رسند و از میان می‌روند...»^۱.

گمان می‌کنم تا وقتی که انسان به آزادی عشق می‌ورزد و آن را از لوازم حیات خود می‌شمرد شعر پل‌الوار^۲ شاعر معاصر فرانسوی را خطاب به آزادی می‌خواند و می‌ستاید که چنین آغاز و انجام یافته است:

به روی دفترچه‌های مدرسه‌ام
 به روی میز تحریرم و به روی درختها
 به روی شن و برف
 نام ترا می‌نویسم
 و با نیرو و قدرت يك کلمه
 زندگانی را از سر می‌گیرم
 من برای شناختن تو بدنیا آمده‌ام
 برای نامیدن تو
 ای آزادی^۳

اگر در نظر بگیریم که مهمترین عنصر شعر جوهر و محتوی آن است، با این مقدمات شعرهایی که معنی و مضمون آنها گرفتار چارچوب احوال فردی و سود و زیان و محدودیت موضوعات روز است چندان دیرپای نمی‌توانند بود ولی آثاری که قادرند تار و پود عواطف انسانهای قرون مختلف را بهم پیوند دهند استعداد

۱ - هملت ۱۱۳ - ۱۱۵ .

۲ - Paul Eluard (۱۸۹۵ - ۱۹۵۲) .

۳ Paul Eluard: Poésies, pp. 194 - 197, par Claude Roy, Paris - ۳ 1959.

این شعر از کتاب (Poésie et Verite - 1942) است. آقای جمالزاده ترجمه این منظومه را در کتاب «آزادی و حیثیت انسانی ۳۸۸ - ۳۹۱ آورده‌اند، تهران ۱۳۳۸ .

دوام و بقاء را دارند . بدین طریق شعر خواهد توانست به تعبیر تولستوی در اتحاد محبت آمیز انسانها مؤثر افتد^۱.

اما باید دید در چه صورتی چنین عواطفی به شاعر دست خواهد داد و در شعر او جلوه خواهد نمود . تأمل در آثار گذشتگان و آنان که سخنان باقی مانده و قبول عامه یافته است این نکته را روشن می کند . شاید بتوان گفت شاعرانی که در زمان خود احوال و مسائل حیاتی روزگاران را حس کرده و با آنها زیسته اند و در آثارشان گوشه هایی از رنجها ، شادیهها ، آرزوها و تلاشهای انسان عصرشان را نموده اند از چنین توفیقی بیشتر برخوردار شده اند . اینان در حقیقت قسمتی از تاریخ زنده بشریت را در شعرشان متجلی کرده اند . تاریخی که به سرانگشت احساس نه تنها حرکت نبض آن را درمی یابیم بلکه دل ما نیز با تپش آن هماهنگ می شود . مگر نه این است که حافظ و سعدی و فردوسی هر یک به نوعی تاریخ حیات عصر و رازدرون مردم روزگار خویش را گاه در لباس داستان و گاه به مدد استعاره و سمبولها و زمانی به روشنی در شعرشان عرضه کرده اند ؟ درحقیقت شعور و وجدان بیدار روزگار است که در شعر اینان تبلور یافته می درخشد و به عبارت دیگر همدلی با انسان است که اینک شعر آنان را زبان حال عموم کرده است .

اگر بخواهیم به تعبیر امروزی موضوع را بیان کنیم شاید این سخن نادرست نباشد که موضوع «مسئولیت» شاعر در عهد خویش در شعر این شاعران راستین خود به خود تحقق پذیرفته است بی آن که مباحث ادب امروز در عصر آنان مطرح شده باشد . البته لازمه هنر آزادی طبع و قریحه است نه گرفتار کردن آن در قالبها و قواعد ثابت و معین . اکنون نیز که از احساس مسئولیت شاعر سخن می رود منظور آن نیست که باید دستوری و اجباری باشد و شاعر به شیوه روزنامه نگاری منتقد فقط شعر اجتماعی گوید تا مورد پسند افتد . بلکه غرض نکته ای دیگر است یعنی همچنان که شاعری صمیمی در حین آفرینش اصیل هنری وزن و قافیه و موضوع سخن را با درنگ و تأمل انتخاب نمی کند بلکه از درون و زبان او می جوشد و شکل می گیرد همین طور نیز شعور و وجدان حساس و عواطف زنده و شامل او خود به خود بی آن که تحت تأثیر اجباری قرار گرفته باشد در برابر آنچه او و دیگر انسانها می گذرد متأثر می شود و این تأثرات در شعرش انعکاس می یابد در این حالت گوئی محتوی سخن وی راز درون همه کسانی است که با او در آرزوی عالمی زیباتر زیسته اند و به صورتی فشرده و مجتمع و هر چه بارزتر و گویاتر در شعر صورت بیان یافته و از او به یادگار مانده است .

بدیهی است این موضوع در عین حال که تا حدود زیادی راز دوام و مقبولیت

اشعار گویندگان بزرگ را روشن می‌کند در عصر ما که زندگی انسانهای روی زمین به هم پیوستگی بیشتر یافته و فکرها بیدارتر شده ولی مسائل و مصائب حیات عظیم‌تر می‌نماید ، اهمیتی بیشتر کسب می‌کند .

این نکته مهم را تولسنوی سالها پیش درك می‌کرد که می‌نوشت : « هنر لذت و سرگرمی نیست . هنر موضوع بزرگی است . هنر يك عضو حیات انسانیت است که شعور معقول انسانها را به حوزه احساس منتقل می‌کند . . . مضامین هنر آینده مطلقاً با آنچه تاکنون است تفاوت خواهد داشت . مضامین هنر آینده را بیان احساسات انحصاری از قبیل چاره‌جوئی ، افسردگی ، بیزاری و شیفتگی - در همه اشکال ممکن است - تشکیل نخواهد داد که فقط برای کسانی که خود را به‌زور از کار شایسته و درخور آدمی جدا کرده‌اند قابل وصول و جالب توجه است بلکه مضامین هنر آینده بیان احساسات انسانی خواهد بود . . . که برای همه بی‌استثناء عمومیت دارد . . . احساساتی که آدمیان را به سوی اتحاد جلب می‌کند . . . شکل هنر نیز چنان خواهد بود که در دسترس همه انسانها باشد^۱ .

اینجا این نکته به خاطر می‌رسد که در انتقال و ابلاغ چنین معانی و مفاهیمی صورت و قالب شعر و به‌عبارت دیگر بیان شاعر تا چه حد تأثیر و اهمیت دارد و چگونه باید باشد ؟ این موضوع در خور توجه است .

اگر در نظر بگیریم که در هر رشته از آثار هنری هدف اصلی ابلاغ و انتقال تجربه عاطفی هنرمند به دیگران است و به عبارت دیگر باید جوهر و روح آن اثر به دیگر افراد بشر القاء شود^۲ آن وقت تأثیر و اهمیت صورت و قالب و یا مواد و مصالح کار هنرمند در این مقصود معلوم می‌گردد بخصوص که به قول هارتمن « هنر چیز است که باطن را در ظاهر نمایان می‌سازد »^۳ . بنابراین صورت ظاهر یا قشر برونی که نمودار جوهر درونی شعر است و نمایشگر آن در حد خود در خور اعتناست . در شعر این وظیفه بر دوش زبان و کلمات و تعبیرات و تصویر ها و وزن و قافیه و هر چه به صورت قالب سخن شکل می‌گیرد نهاده شده . هر اثری که دیرتر پایدار مانده و مورد توجه گروهی بیشتر واقع شده بی‌گمان به صورت بهتری نیز بیان شده است که مردم اعصار مختلف آن را درمی‌یابند و از آن متأثر می‌شوند . اهمیت کار هنرمند در بیان و انتقال عواطف و اندیشه‌های خود از این سخن بهتر معلوم می‌گردد : « هر يك از محصولات هنر این نتیجه را دارد که گیرنده تأثیر آن

۱ - هنر چیست ؟ ۲۸۷ ، ۲۶۹ ، ۲۷۳

۲ - هنر چیست ؟ ۶۴ - ۶۵ - ۶۶ و ۱۵۶ .

۳ - رك : زیبایی . به قلم دکتر رضا کاویانی ص ۴۰۱ - ۵ تهران ۱۳۴۰ .

محصول هنری، با به وجود آورنده هنر، با تمام کسانی که در عصر او پیش از او و یا بعد از او همان تأثیر هنری را گرفته‌اند و یا خواهند گرفت رابطه خاصی پیدا می‌کند»^۱.

پس درجه توفیق آثار هنری تا حد زیادی نیز بستگی به آن دارد که تاجه پایه هنرمند توانسته باشد آنچه را در درون خود دارد به دیگران منتقل کند و آنان را با دنیای خود آشنا بلکه با خویشتن همدل و هم‌نوا کند. بدین سبب است که برخی یکی از صفات آثار هنری ارجمند را مفهوم بودن آنها می‌شمرند و معتقدند که پدیده‌های بزرگ هنری عالم همه از این خصیصه برخوردارند که چنین جاودان مانده‌اند. در مقابل هنری را که فقط برای معدودی روشن و مفهوم باشد از هنر ملی جدا می‌انگارند و در آن نوعی وابستگی به طبقات ممتاز می‌بینند حتی به همین دلیل ابهام افراط آمیز رایج در آثار متأخران مغرب‌زمین را نمی‌پسندند بی آن که بخواهند هنر نو را محکوم کنند»^۲.

بنابراین در شعر نیز زبانی روشن و بلیغ و قالبی متناسب و موزون در تأثیر و ترویج آن و بقاء و دوامش البته مؤثر است و این نیز جلوه‌ای از هنر شاعر است که با وجود همه تغییراتی که بر حسب زمان در زبان و ترکیبات و تعبیرات شعر روی می‌دهد بیان وی می‌تواند پس از مدت‌های دراز مردم نسل‌های بعد را از عواطف و اندیشه‌های وی نه تنها با خبر گرداند بلکه همگان را به همان عوالم درونی شاعر رهبری کند. البته زبان و شیوه بیان شاعر هنرمند در عین رسائی زیبا و اعجاب‌انگیز است زیرا هنر خود نوعی اعجاب در برابر زیبایی ایجاد می‌کند و همین لطف بیان نیز در رواج شعر اثر دارد چه شیوه سهل و ممتنع سعدی و خیام باشد و چه زبان مزین و عالی و درخشنده حافظ.

ابتکار در بیان و طرز تعبیر و تصویر معانی که شاعر به شیوه‌ای خاص خود با ما سخن بگوید و با سبک دیگران فرق داشته باشد نیز زیبایی و کمال او را تکمیل نمی‌کند شاعران بزرگ و آفریننده که شعرشان اصالتی دارد هرگز سخنشان عین دیگران نیست بدین سبب شعر ایشان کهنه نمی‌شود و نظیر پیدا نمی‌کند. مثلاً با آن که مقلدان سعدی و حافظ طرز غزل آنان را سالها تکرار کرده و بهما عرضه داشته‌اند هرگز طراوت و زیبایی بیان سعدی و حافظ در نظر ما کاستی نگرفته‌است. به علاوه همان معانی انسانی و شامل را - که در ابتدای سخن موجب بقاء و همگانی شدن و حتی جهانی شدن شعر دیدیم - زبان توانا و بیان هنری شاعر

۱ - هنر چیست؟ ۶۳ - ۲۱۱ .

۲ - هنر چیست؟ ۹۷ - ۱۰۷ - ۱۳۵ - ۱۴۰ - ۱۴۲ - ۱۴۵ - ۲۲۹ .

بدان صورت عرضه می‌کند. به عبارت دیگر کلیت تا حدود زیادی صفت بیان هنری نیز هست و منحصر به روح و معنی شعر نیست. حاصل آن که قبول خاطر به لطف سخن نیز بستگی دارد.

چند نکته‌ای که درباب موجبات دوام شعر به عرض رسید از قبیل نشان دادن کوهی است به موئی، اما از این مختصر می‌توان دشواری نقد و قضاوت درباب آثار هر عصری را دریافت زیرا از يك طرف داوربها از حب و بغض و تأثیر سلیقه شخصی فارغ نیست و از طرف دیگر اکنون نمی‌توان به اطمینان رواج و دوام شعری را پیش‌بینی کرد ولی این موضوع را شاید بتوان پذیرفت که دوام و بقای آثار ادب خود نوعی ضابطه نقد ادبی است.

علت رواج ودوام برخی از آثار وعدم رواج ودوام برخی دیگر

درجهان هستی هرچیز را اجلی است که تا فرانسد راه عدم نپوید اما برای بقا و زندگی هم اسباب و لوازمی بکار است که اگر نباشد آن چیز پایدار نمی ماند و اندک اندک با دگرگونی شرایط زمان و مکان شایانی بقا را از دست می دهد و به نیستی می گراید .

آثار بزرگان علم و ادب نیز به حکم این قانون فطری ، چون موجبات بقا را با خود دارد برجای مانده است . چنان که درساختمانهای تاریخی هرچند بنیادگران درنوع لوازم و طرح بنا بیشتر دقت کنند عمارت دیرتر می باید .

در آثار ادبی نیز شاعرکه به حقیقت معمار کاخ سخن است هرچه هنر و ظرافت و زیبایی لفظ و لطف و تازگی معنی بیشتر بکاربرد ، درجریده ایام دوام و بقای بنای اندیشه اش افزون تر خواهد شد و باگذشت زمان ارج هنرش آشکارتر خواهد گشت و سخنان نغز وی را ملتی که آثار شاعر به زبان آنان ساخته و پرداخته آمده است چون جان گرامی خواهد شمرد و تا آن جمع که پاسداران وفادار این گونه گنجهای گرانبه بشمارند بر اثر رویدادهای بد روزگار یا برافروختن آتش جنگهای خانمانسوز یا بلاهای آسمانی دیگر پراکنده و نابود نشوند ، این آثار که موجبات بقا را فراهم دارد ، یعنی پسند خاطر اهل نظر افتاده است برجای می ماند و روزه روزه برشکوه و عظمتش می افزاید و به خلاف خانه گیل که از باد و باران آسیب می بیند ، بنای اندیشه های بلند استوار می ماند و خلل نمی پذیرد و استاد طوس درست فرموده است که :

ز باران و از تابش آفتاب
که از باد و باران نیابد گزند

بناهای آباد گردد خراب
پی افکنم از نظم کاخی بلند

نمیرم ازین پس که من زنده‌ام که تخم سخن را پراکنده‌ام
 گویندگان و سرایندگان فارسی‌زبان نیک می‌دانند که میهن‌گرامی ما مهد
 کهنسال ادب و فرهنگ است و آثار اندیشه‌ی شاعران فرزانه این مرزوبوم به اتفاق
 ناقدان سخن از بهترین نتایج افکار است و در جهان منظومه‌هائی چون شاهنامه
 و خمسه نظامی و بوستان سعدی و مثنوی مولوی و غزلهای حافظ که جامع محاسن
 ادبی باشد کمتر می‌توان یافت و پایگاه بلند سرایندگان این آثار بدان حد است که
 نظامی گنجوی گوید :

پیش و پسی بست صف کبریا پس شعرا آمد و پیش انبیا
 درود بر سخنوران بزرگ ایرانی که نهال شعر پارسی را در گلستان ادب
 چنان به آب فصاحت و بلاغت پیور کردند که درختی سایه گستر و برومند و تناور گشت
 که پس از گذشت قرن‌ها هنوز در سایه‌اش به آسودگی توان آرید .

قدرت ابتکار و نیروی شگرف اندیشه این ناموران چنان در معاصران
 و مردم قرون بعد تأثیر بخشید که نظامی عروضی به تقریب دوترن پس از فردوسی
 از رنج توانفرسائی که میهن استاد سخن در سرایش شاهنامه کشیده ، چنین یاد می‌کند
 و هنر بزرگ وی را بدین گونه قدر می‌شناسد :

« . . . بیست و پنج سال در آن کتاب مشغول شد که آن کتاب تمام کرد
 و الحق هیچ باقی نگذاشت و سخن را به آسمان علیین برد و در عذوبت به ماء معین
 رسانید . . . من در عجم سخنی بدین فصاحت نمی‌بینم و در بسیاری از سخن عرب هم ... »
 تاریخ چهارده قرن شعر پارسی گواهی می‌دهد که ما در هر عصر سخن گستران
 نو آفرین و مبتکر داشته‌ایم و نوآوری و نوپردازی و بهره‌ی یک قرن یا یک یا چند شاعر
 نیست . هر شاعر صاحب قریحه که از ساختمان زبان فارسی آگاهی کافی داشته باشد
 و قانون ادب را پاس دارد و معانی تازه که متناسب با زمان و مکان باشد بیندیشد
 و این معانی را در کالبد و اژه‌هائی سنجیده بریزد و اسلوب درست سخن پارسی را
 رعایت کند و در هدایت مردم به سوی کمال اخلاقی و تهذیب ذوق و شاد کردن دل‌های
 آنان بکوشد ، سخنش تا جاودان می‌پاید و سعدی و عارفان و عارفان می‌رود
 و گردش زمان دست تطاول بردفتر اندیشه وی نتواند یازید ؛ ولی اگر تنها به ذوق
 و قریحه خود غره شود و به مطالعه آثار گذشتگان نپردازد و از استادان مسلم ادب
 معاصر روش سخن درست و پاکیزه را نیاموزد و به راهنمایی ناقدان بینش‌ور سخن
 اعتنا نکند ، به مقصد نتواند رسید و به فریب آنان که از دانش بهره کافی و از ذوق
 سلیم حظی ندارند ، گمراه خواهد شد و به قول حافظ شیراز :

طی این مرحله بی‌همراهی خضر مکن ظلماست بترس از خطر گمراهی
 اینک برای هدایت نوآموزان فن شاعری شایسته‌تر آن است که به نقل

چند بخش از گفتار نیاگان سخن سنج خود پیردازیم که از قرنها پیش چراغ هدایت فراراه ما داشته‌اند و در آئین سخن‌پردازی و هنجارگفتار نغز و شیوهٔ پسندیدهٔ شعر و شاعری داد سخن داده و دقیقه‌ای ناگفته نگذاشته‌اند .

نظامی عروضی درمیانهٔ سدهٔ ششم هجری درباب دوم چهارمقاله چنین آورده است : «شاعری صناعتی است که شاعر بدان صناعت اتساق مقدمات موهمه کند و التئام قیاسات منتهجه بر آن وجه که معنی خرد را بزرگ گرداند و معنی بزرگ را خرد . . . تا بدان ایهام طباع را انقباضی و انبساطی بود و امور عظام را در نظام عالم سبب شود . . . » (ص ۹۹ چهارمقاله با تصحیح مجدد دکتر معین).

«... اما شاعر باید که سلیم الفطره ، عظیم الفکره ، صحیح الطبع ، جیدالرویه و دقیق‌النظر باشد ؛ در انواع علوم متنوع باشد و در اطراف رسوم مستطرف . زیرا چنان که شعر در هر علمی بکار همی شود ، هر علمی در شعر بکار همی شود و شاعر باید که در مجلس محاورت خوش گوی بود و در مجلس معاشرت خوشروی و باید که شعر او بدان درجه رسیده باشد که در صحیفهٔ روزگار مسطور باشد و بر السنهٔ احرار مقروء ، بر سفائن بنویسند و در مدائن بخوانند که حظ او فر و قسم افضل از شعر بقا اسم است و تا مسطور و مقروء نباشد این معنی بحاصل نیاید و چون شعر بدین درجه نباشد ، تأثیر او را اثر نبود و پیش از خداوند خود بمیرد و چون او را در بقاء خویش اثری نیست ، در بقای اسم دیگری چه اثر باشد ؟ اما شاعر باین درجه نرسد ، الا که در عنفوان شباب و در روزگار جوانی بیست هزار بیت از اشعار متقدمان یادگیرد و ده هزار کلمه از آثار متأخران پیش چشم کند و پیوسته دو اوین استادان همی خواند و یاد همی گیرد که در آمد و بیرون شد ایشان از مضایق و دقائق سخن بر چه وجه بوده است تا طرق و انواع شعر در طبع او مرتسم شود و عیب و هنر شعر بر صحیفهٔ خرد او منقش گردد و طبعش به جانب علو میل کند. هر کرا طبع در نظم شعر راسخ شد و سخنش هموار گشت ، روی به علم شعر آرد و عروض بخواند و گرد تصانیف استاد ابوالحسن السرخسی البهرامی گردد چون غایة العرضین و کنز القافیه و نقد معانی و نقد الفاظ و سرقات و تراجم و انواع این علوم بخواند براستادی که آن داند تا نام استادی را سزاوار شود و اسم او در صحیفهٔ روزگار پدید آید چنان که اسامی دیگر استادان . . . » (ص ۵۶ و ص ۵۷ چهارمقاله با تصحیح مجدد دکتر معین).

شمس‌الدین محمد بن قیس رازی در آغاز سدهٔ هفتم در خاتمهٔ کتاب معروف المعجم فی معانی الاشعار العجم چنین گوید :

«... بدانک شعر را ادواتیست و شاعری را مقدماتی که بی آن هیچ کس را لقب شاعری نریزد و بر هیچ شاعر نام نیک درست نیاید. اما ادوات شعر کلمات صحیح و الفاظ عذب و عبارات بلیغ و معانی لطیف است که چون در قالب اوزان مقبول

ریزند و درسلک ابیات مطبوع کشند، آن را شعر نیک خوانند و تمام صنعت جز به استکمال آلات و ادوات آن دست ندهد و کمال شخص بی سلامت اعضاء و ابعاض آن صورت نبندد.

اما مقدمات شاعری آن است که مرد بر مفردات لغتی که بر آن شعر خواهد گفت، وقوف یابد و اقسام ترکیبات صحیح و فاسد آن را مستحضر شود و مذاهب شعراء مفلح و امراء کلام در تأسیس مبانی شعر و سلوک مناہج نظم بشناسد و سنت و طریقت ایشان در نعوت و صفات و درجات مخاطبات و فنون و تعریضات و تصریحات و قوانین تشبیهات و تجنیسات و قواعد مطابقت و مغالطات و وجوه مجازات و استعارات و سایر مصنوعات کلامی بداند و بر طرفی از حکم و امثال و شطری از تواریخ و احوال ملوک متقدم و حکماء سالف واقف گردد و معانی لطیف از ضعیف فرق کند و بر حسن مطلع و لطف مقطع هر شعری مطلع شود تا هر معنی را در کسوت عبارتی لایق بر منصفه نظم نشاند و در سرد سخن از معانی سرد و تشبیهات کاذب و اشارات مجهول و ایماآت مشکل و ایهامات ناخوش و تجنیسات متکرر و اوصاف غریب و استعارات بعید و مجازات نادرست و تکلفات ثقیل و تقدیم تأخیرات نادلپسند مجتنب باشد و در همه ابواب از قدر حاجت به طرفی افراط و تفریط بیرون نرود و از مالا بد نکاهد و در مالا یعنی نیفزاید و پیش از آنک در نظم شعر شروع کند و به دعوی شاعری میان در بند، اول مختصری در علم عروض و قوافی بر خواند تا بر بجزر قدیم و حدیث واقف شود و اوزان خوش از ناخوش فرق کند و یجوز و لایجوز از احیف بداند و صحیح ابیات از سقیم بشناسد و قوافی اصلی از معمولی تمیز کند و آن که سرمایه‌ای نیک از گفته‌های مطبوع و مصنوع استادان این صنعت و پاکیزه گویان این فن بدست آرد و از قصاید و مقطعات درست ترکیب، عذب الفاظ، لطیف معانی، نیکو مطلع، پسندیده مقطع، شیرین مخلص از دواوین مشهور و معروف و اشعار مستعذب مستحسن در فنون مختلف و انواع متفرق طرفی تمام یاد گیرد و جوامع همت بر مطالعه و مذاکره آن گمارد و به بحث و استقراء بر دقائق حقایق مصنوعات آن واقف گردد تا آن معانی در دل او رسوخ یابد و آن الفاظ در ذهن او قرار گیرد و آن عبارات ملکه زبان او شود و مجموع آن ماده طبع و مایه خاطر او گردد.

پس چون قریحت او در کار آید و سکر طبع او گشاده شود فواید آن اشعار روی نماید و نتایج آن محفوظات پدید آید. آن که شعر او چون چشمه‌ای زلال باشد که مدد از رودهای بزرگ و جویهای عمیق دارد و چون معجونی خوشبوی آید که روایح آن مشام ارواح را معطر گرداند و کس بر اخلاط آن واقف نشود و باید که چون ابتداء شعری کند و آغاز نظمی نهد نخست نثر آن را پیش خاطر آرد و معانی آن بر صیغه دل نگارد و الفاظی لایق آن معانی ترتیب دهد و وزنی موافق آن

شراختیار کند و از قوافی آنچه ممکن گردد و خاطر بدان مسامحت کند بر ورقی نویسد و هر چه از آن سهل و درست باشد و در آن وزن جا می‌گیرد و متمکن آید، انتخاب کند و شایگان و معمول بدان راه ندهد و در نظم ابیات به سیاق سخن و ترتیب معانی التفات ننماید تا جمله قصیده را بر سبیل مسوده تعلیق زند و کیف ما انفق بگوید و بنویسد و اگر اتفاق افتد که قافیتی در معنی بکار برده باشد و به بیتی مشغول کرده بعد از آن بهتر روی نماید و بیتی از آن عذب‌تر دست دهد و آن قافیت درین بیت متمکن‌تر آید، نقل کند پس اگر به بیت اول حاجت باشد، آن را قافیتی دیگر طلبد و اگر نه ترك آن آرد و چون ابیات بسیار شد و معانی تمام گشت جمله را مرة بعداخری از سر اتقان بازخواند و در نقد و تنقیح آن مبالغت نماید و میان ابیات تلفیق کند و هریک را موضع خویش بازبرد و تقدیم و تأخیر از آن زایل گرداند تا معانی از یکدیگر گسسته نشود و ابیات از یکدیگر بیگانه ننماید و به همه وجوه توافق ابیات و مصارح و تطابق الفاظ و معانی لازم دارد، چه بسیار باشد که دومصرع یا دو بیت با یکدیگر از راه معنی متناسب نیاید و بدان سبب رونق شعر باطل گردد

(ص ۴۳۸ و ۴۳۹ و ۴۴۰ المعجم تصحیح استاد مدرس رضوی چاپ دانشگاه تهران).
 « . . . همچنین باید که در الفاظ و معانی هر بیت دقایق تنوع بجای آرد تا اگر لفظی رکیک افتد، عذبی بجای آن بنهد و اگر معنی قاصر باشد، تمام کند و درین باب چون نقاش چیره دست باشد که در تقاسیم نقوش و تداویر شاخ و برگهای هر گلی بر طرفی نشاند و هر شاخ بسویی بیرون برد و در رنگ آمیزی هر صبغ جایی خرج کند و هر رنگ به گلی دهد، آنجا که رنگ سیر لایق آید، نیم سیر صرف نکند و آنجا که صبغ روشن باید، تاریک بکار نبرد و چون جوهری استاد باشد که به حسن تألیف و تناسب ترکیب رونق عقد خویش بیفزاید و به تفاوت تلفیق و بی ترتیبی نظم، آب مروارید خویش نبرد و هر معنی را درزی لفظی مطابق و لباس عبارتی موافق بیرون آرد، چه کسوت عبارات متعدد است و صور معانی مختلف و همچنان که زن صاحب جمال در بعضی ملابس خوبتر و کینیزک بیش بها در بعضی معارض خریدار گیر تر آید، هر معنی را الفاظی بود که در آن مقبول‌تر افتد و عبارتی باشد که بدان لطیف‌تر نماید و درین باب نظم و نثر یکسان است و سخن موزون و ناموزون برابر

و در شعر ازین جنس بسیار بوده است که به یک بیت عظام امور ساخته شده است و رقاب عقول در برقه تسخیر آمده و ضغاین موروث به مودت و محبت بدل شده است (ص ۴۴۳ و ۴۴۶ همین کتاب).

« . . . و هم ازین جهت نباید که هیچ عالم خویشتن‌دار بر برد و عیب هر شاعر دلیری کند و در راکت لفظ و سخافت معنی آن با او دم زند الا که واثق باشد

به آن که آن شاعر سخن او را محض شفقت و عین به آموزی خواهد شناخت و از آن مستفید و مسترشد خواهد بود، چه درین عهد هیچ صنعت مستخف تر و هیچ حرفت مبتدل تر از شعر و شاعری نیست برای آن که هر پیشه که از آن کهنتر نباشد و هر صناعت که از آن بیرون تر (به آموزتر؟) نبود تا مرد مدتی بر مزادلت آن مداومت نمی نماید و در آن مهارتی که استادان آن صنعت بیسندند حاصل نمی کند، به دعوی آن بیرون نمی آید و کرده و ساخته خویش بمن یزید عرض نمی برد الا شعر که هر کس که سخن موزون از ناموزون بشناخت و قصیده ای چند کژ مژ یاد گرفت و از دوسه دیوان چند قصیده در مطالعه آورد، به شاعری سر بر می آرد و خود را به مجرد نظم عاری از تهذیب الفاظ و تقریب معانی شاعر می پندارد و چون جاهلی شیفته طبع و معتقد شعر خویش شد به هیچ وجه او را از آن اعتقاد باز نتوان آورد و عیب شعر او با او تقریر نتوان کرد و حاصل ارشاد و نصیحت او جز آن نباشد که از گوینده بر نهد و سخن او را بهانه بخل و نشان حسد او شمارد . . . » (ص ۴۴۸ و ۴۴۹ همین کتاب).

« . . . اما اگر کسی خواهد که در فن شعر به درجه کمال رسد و سخن چنان آراید که پسند ارباب طبع باشد باید که جهد کند تا نثر و نظم او به الفاظ پاکیزه و معانی لطیف آراسته آید و چنان که به صور معانی بدیع در کسوت الفاظ رکیک سر فرو نیارد، به نقوش عبارات بلیغ بر روی معانی واهی فریفته نشود، چه معنی بی عبارت هیچ طراوت ندارد و عبارت بی معنی به هیچ نشاید و ابوالهذیل علاف چون سخنی شنودی بی معنی لطیف، گفتی! «هذا کلام فارغ»، پس از وی پرسیدند که چه معنی دارد کلام فارغ؟ گفت: الفاظ او عیبه معانی است و معانی اتمعه او، پس هر سخن که درو معنی لطیف نباشد که طابع اهل تمیز را بدان میل بود، همچنان باشد که وعائی خالی و فارغ در وی هیچ متاع نبود و باید که به هیچ حال در اول وهلت برگشته و پرداخته خویش اعتماد نکند و تا آن را مرة بعداخری بر ناقدان سخن و دوستان فاضل مشفق عرض ندارد و خطا و صواب آن از ایشان به طریق استرشاد نشنود و ایشان بصحت نظم و قبول وزن و درستی قافیت و عذوبت الفاظ و لطافت معانی آن حکم نکنند، آن را بر منصفه عرض عامه نشانند و در معرض پسند و ناپسند هر کس نیارد و چون صاحب هنری به معرفت شعر شهرت یافت و به نزدیک نحاریر سخنوران به نقد شعر محکوم علیه شد و مشارالیه گشت، سخن او را در رد و قبول هر لفظ و معنی که گوید، نصی صریح شناسد و او را در آن مجتهدی مصیب داند و بهر چه گوید از وی حتی قاطع و علتی واضح نطلبد که بسیار چیزها بود که به ذوق در توان یافت و از آن عبارت نتوان کرد

و باید دانست که نقد شعر و معرفت رکیک و رصین و غث و سمین آن به شعر نیک گفتن تعلق ندارد و بسیار شاعر باشد که شعر نیکو گوید و نقد شعر چنان که باید

تواند و بسیار ناقد شعر باشد که شعر نیک نتواند گفت و یکی از فضلا و امرای کلام را پرسیدند چرا شعر نمی‌گوئی؟ گفت از بهر آن که چنان که می‌خواهم که می‌آید، نمی‌آید و آنچه فراز می‌آید، نمی‌خواهم و بیشتر شعرا بر آن باشند که نقد شعر شاعران مجید توانند کرد و جز ایشان را نرسد که در رد و عیب آن سخن گوید و این غلط است از بهر آنکه مثل شاعر در نظم سخن همچون استاد نساج است که جامه‌های متقوم بافد و نقش مختلف و شاخ و برگ‌های لطیف و گزارش‌های دقیق و دوال‌های شیرین در آن پدید آرد، اما قیمت آن جز سمساران و بزازان که جامه‌های بیش‌بها از هر نوع و متاع هر ولایت بردست ایشان بسیار گذشته باشد نتوانند کرد . . .

و نیز شاعر نظم سخن به شهوت طبع خویش کند و شعر برفوق حاجت و لایق صورت واقعه گوید و ناقد اختیار آن برای نیکویی لفظ و معنی کند و فرق بسیار است میان آنچه به شهوت و خوش آمد طلبند و آنچه برای نیکویی و ستودگی خواهند و شعر فرزند شاعر است؛ چون بی‌تی چند گفت، هر چگونه که آمد، اگر چه داند که کمتر از ایات دیگر افتاده است از خویشتن نیابد که گفته و پرداخته خویش را باطل کند و بزرگان گفته‌اند «المرء مفتون بعقله و شعره و ابنه» یعنی مرد فتنه و مغرور عقل خویش و شعر خویش و پسر خویش باشد و بیسند عقل و شعر و فرزند خویش مبتلی بود اما ناقد را دل نسوزد بر شعر دیگران که نه او خاطر سوزانیده است در نظم و ترتیب الفاظ و معانی آن. پس هر چه نیکو باشد اختیار کند و هر چه رکیک باشد بگذارد چه شاعر در نظم خویش طالب خوش آمد باشد و ناقد جوینده به آمد . . .

و نباید که با خود تصور کند که شعر موضع اضطراب است و متقدمان برای ضرورت شعر خطاها ارتکاب کرده‌اند و لحنها در شعر خویش بکار داشته، چه اقتدا به نیکوگویان آید نه به بدگویان و نیز باید که شعر شعرا را غارت نکند و معانی ایشان به تغییر اوزان و اختلاف الفاظ در شعر خویش بکار نبرد که ملک مردم به تصرف فاسد تملک نپذیرد و سخن دیگران بر خویشتن بستن دلالت فضل نکند. « (ص ۴۵۳ و ۴۵۴ و ۴۵۶ و ۴۵۷ همین کتاب).

شعر فارسی و جامعه ایرانی

این که می گویند آثار نویسندگان و شاعران آئینه های تمام نمای احوال جامعه است بیهوده نیست .

مبنای آثار ادبی افکار صاحب اثران و پایه افکار آنان ادراکات ایشان نسبت به عالم خارج و محیط زندگانی است . پس منشاء هر الهام یا اندیشه ادبی عالمی است که ما را احاطه کرده است و محیطی است که زندگانی ما در آن می گذرد . ذهن ما از خردی باز صور و مفاهیم خویش را از همین عالم اخذ کرده است و ما همه آداب و اطلاعات و معارف و دردها و درمانها و امیدها و حرمانهای خود را از محیطی به میراث برده ایم که ما را به صورتهای گوناگون دربر گرفته است، خواه بر این دریوزگی آگاه و یا از آن بی خبر باشیم .

از اینجاست که تحقیق در مبادی افکار شاعران و نویسندگان همواره مطالعات دقیقی را در وضع سیاست و دین و احوال اجتماع و میزان اعتلاء یا انحطاط علوم و عوامل آنها ایجاد می کند ، و نیز ما را بر آن می دارد که وضع حوزه های علمی و ادبی و میزان توجه بدانها را در هر عهد و زمانی درست به محک تحقیق و مطالعه بیازمائیم تا علل پیشرفت و یا رکود دانش و ادب و فرهنگ در آن ادوار بر ما روشن گردد و دنیای مادی و معنوی شاعران و نویسندگان چنان که بود معلوم شود .

هر جریان بزرگ اجتماعی جریانهای خرد و بزرگ دیگری را در مسائل حیاتی و دینی و اعتقادی و علمی و تربیتی به دنبال خود می آورد و همین جریانها به نوبه خود مایه بروز حوادث دیگری خواهد بود و مجموع همین حوادث و جریانهاست که به ایجاد محیطهای خاص مادی و معنوی ، تقویت محیطهای مادی یا معنوی پیشین و یا ضعیف ساختن آنها منتهی می گردد و اثر همه این عوامل در افراد و از آن جمله

در افکار شاعران و نویسندگان که ادامه دهندگان جریانهای ادبی پیشین و یا پایه‌گذاران جریانات نوینند مؤثر می‌افتد. و از اینجاست که می‌بینیم هر واقعه سیاسی و دینی به دنبال خود نوعی و یا انواعی خاص از آثار ادبی را روتق می‌بخشد و یا از رواج و رخسندگی بی‌بهره می‌سازد.

همه جریانهای ادبی ایران مشمول همین قاعده‌اند و همه آنها بر اثر حوادث بزرگ سیاسی و اجتماعی و فکری خاص به وجود آمده، ادامه یافته و از میان رفته‌اند و اصولاً ظهور ادب فارسی در صحنه حوادث تاریخی ایران خود معلول یکی از همین جریانهای عظیم و اعتلاء یا انحطاط متناوب آن مخلوق حوادث دیگری بود که از آن پس بتوالی و تناوب در سرزمین ایران رخ داد. غلبه اسلام بر ایران و سقوط شاهنشاهی بزرگ ساسانی ادب پهلوی را همراه بسیاری دیگر از مظاهر فرهنگ پیش از اسلام دستخوش توقف و فترت کرد و تنبیه از سستی و نابسامانی چنان فرهنگی عظیم موجب انتباه ایرانیان و دعوت آنان به قیامهای پیاپی برای احیاء سنتها و آداب ملی و استقلال بر باد رفته گردید و به دست آوردن استقلال سیاسی که محصول دوقرن کوشش مداوم بود به استقلال ادبی و انتخاب زبان پارسی دری در مشرق فلات ایران برای جانشینی زبان و ادب پهلوی منتهی گشت و این زبان و ادب نوین خود در ادوار مختلف تاریخی به علل گوناگون سیاسی و اجتماعی پستی و بلندی یافت و دستخوش تحولات و دگرگونیها گردید و چندانگاه از مرزهای فلات ایران به سرزمینهای دیگر راه جست و بر اثر عوامل مختلف سیاسی دیرگاهی به عنوان زبان اشرافی و سیاسی از کناره‌های دریای آدریاتیک تا خلیج بنگال بکار رفت.

مطالعه اجمالی در سرگذشت زبان فارسی که خلاصه‌ای از آن را به ایجاز تمام گفته‌ام، بهتر از هر بحثی ما را به تأثیر مداوم اوضاع محیط در ادب یک قوم واقف می‌سازد. همین حال را هم بی‌کم و کاست در سرگذشت انواع ادبی و نظم و نثر هر زمان می‌توان شناخت.

این انواع ادبی هم تحت تأثیر عوامل گوناگون محیط و به مقتضای موقع و مقام در عرصه ادب فارسی به وجود گرائیده و یک چند به ذروه اعتلاء روی آورده و آنگاه که علل وجودی خود را از دست دادند به جانب ضعف و فترت متمایل گردیده، و یا اگر علل وجودی آنها به قرار سابق برقرار مانده باشد، مدت‌های طولانی دیگر دست‌آوریز کار شاعران و نویسندگان بوده‌اند.

ناقدان سخن معتقدند که قدیمترین انواع شعر در میان اقوام متمدن دنیاست شعر حماسی و غنائی هستند. این حکم مسلماً درباره ادب فارسی صادق است زیرا چنان که می‌دانیم قدیمترین اشعار پارسی دری همین دنیاست شعر بوده و سایر انواع شعر از قبیل اشعار داستانی و عرفانی و حکمی و انتقادی همه در ادوار متأخرتری

از تاریخ ادب فارسی متداول شدند .

حماسه ملی ایران که بتحقیق از جمله غنی‌ترین حماسه‌های ملی جهان است مولود غلیان احساسات ملی ایرانیان بعد از شکست تیسفون از تازیان بود ، شکستی که نمی‌توانست انزمام ملتی باشد ولی به تدریج بر آن ملت تحمیل گردید . این پیروزی علی‌رغم تعلیمات اسلامی از همان آغاز کار با یک سیاست متعصبانه نژادی همراه بود که خواه و ناخواه به امتداد ایام موجب برانگیختن عواطف ملی در ایرانیان شد و آنان را تحریض کرد تا از راههای گوناگون با این اندیشه به مبارزه برخیزند و در مقابله با آن فکر به اثبات سیادت نژادی خود همت گمارند . قیامهای ملی و دینی و نهضت ادبی معروف شعوبیان به تمامی ، و نیز اغلب کوششهای بعضی از میهن پرستان مانند جبله بن سالم و عبدالله بن المقفع و نظایر آنان در نقل کتب تاریخی و یا کتابهایی که بیان از مفاخر گذشته می‌کرد ، از پهلوی به زبان عربی ، بر اساس همین مقابله و مبارزه فکری استوار و مولود همین اندیشه ملی بود .

موج این عواطف تمام قرنهای دوم و سوم و چهارم هجری را فرا گرفته بود . از طرفی عده‌یی از ایرانیان که زبان به شعر عربی گشوده بودند ، از قبیل اسمعیل و ابراهیم و محمد پسران یسار خراسانی ، و بشار بن برد طخارستانی ، و ابونواس خوزستانی و المتوکللی ابراهیم بن ممشاد اصفهانی به بیان مفاخر ملی خود در قصاید و قطعات غرا مبادرت جستند ، و از جانبی دیگر مؤلفان و مترجمان ایرانی نژاد شعوبی مسلک مانند سعید بن حمید بختکان و هیشم بن عدی و سهل بن هارون دشت میشانی و ابو عبیده بن معمر بن مثنی به تألیف کتابهای متعدد در اثبات شرافت ملی و قومی ایرانیان پرداختند و کتابهایی را چون اخبار الفرس ، فضائل الفرس ، انتصاف العجم و امثال آنها که همه دستخوش تصاریف روزگار شده و از میان رفته‌اند به وجود آوردند . درین گیرودار مترجمان بزرگی هم در جزو کتابهای متعددی که از پهلوی به عربی نقل می‌کردند به ترجمه کتابهایی در ذکر تاریخ یا داستانهای ملی و مفاخر ایرانیان سرگرم شدند و آثار ارزنده‌ای را چون خدای نامه ، آئین نامه ، کتاب التاج ، عهد اردشیر ، کتاب پیکار و جز آنها به تازی گزاردند و سرمایه‌هایی وافر برای کسانی که بعد از آن به تحقیق درباره ایران پیش از اسلام می‌پرداختند به میراث نهادند .

این اقدامات گوناگون بذریعهای اصلی مفاخرات ملی را در دل‌های ایرانیان پاشید و همین که با تشکیل دولتهای مستقل مشرق فرصت تدوین تاریخها و داستانهای ملی به زبان فارسی حاصل گردید و قسمتی از روایات قومی به صورت مکتوب فراهم آمد اندیشه نظم آن داستانها در مغزها خطور کرد و ازین راه حماسه عظیم ملی ایران در قرنهای چهارم و پنجم هجری به وجود گرائید .

بنابر قوانینی که حاکم بر نوع اشعار حماسی است ، همواره منظومهای حماسی

ملی مربوط به زمانهاییست که در آنها اندیشه نژادی برملتی حکومت کند زیرا حماسه ملی مبتنی و موقوفست بر بیان مفاخر یک ملت و کوششهایی که آن قوم در حفظ مبانی قومیت خود از راههای مختلف کرده است و نظم چین منظومه‌هایی هیچ‌گاه در ایام فترت و شکست و انخدال مورد توجه قرار نمی‌گیرد .

در قرنهای سوم و چهارم و قسمتی از قرن پنجم هجری که دوره احیاء حکومت ملی در ایران بود سیاست نژادی و اندیشه تشکیل حکومت‌های ایرانی به وسیله نژادگان در سراسر ایران رایج بود .

خاندانهای دهقان ویا آنان که سلسله‌های انسابشان به شاهنشاهان اشکانی و ساسانی می‌پیوست هنوز در قسمت‌های بزرگی ازین سرزمین باقی بودند و سنتهای دیرین و آداب و رسوم قدیم را در بجهت رواج اسلام همچنان به قوت نگاه می‌داشتند و بعضی از آنها مانند احمد بن سهل نواده کامکار دهقان و محمد بن عبدالرزاق سپهسالار دهقان نژاد طوس و شاهان دهقان زاده سامانی یا خود بانی تدوین شاهنامه و تحریر داستانهای پهلوانی قدیم می‌شدند ویا مؤلفانی را که درین راهها رنج می‌بردند به جوایز و صلوات گران می‌نواختند .

از همین راههاست که شاهنامه‌های منشور ابوالمؤید بلخی و ابوعلی بلخی و شاهنامه ابومنصوری و داستان رستم داستان نوشته آزاد سرو مروزی و داستان گرشاسپ از نثر ابوالمؤید و داستانهای متعدد پهلوانان سیستان و داستانهای مربوط به دارا، بهمن، فرامرز، بختیار، برزو و جز آنها در قرن چهارم به سرعت بسیار پدید آمدند و مایه‌های فراوان برای شاعرانی که آرزوی نظم این داستانها را در دل داشتند فراهم آوردند .

در همان حال که تدوین روایات ملی قدیم ترویج می‌شد پادشاهان و بزرگان قوم به دنبال شاعرانی می‌گشتند که نظم آنها را میسر سازند. حماسه ملی ایران به تشویق این آزاده مردان به وجود گرائید و از شاهنامه مسعودی مروزی گرفته تا نظمهای رفیع بنیاد دقیقی و فردوسی در شاهنامه ، و برزنامه عطائی و آذر برزین‌نامه و بهمن‌نامه ایران‌شاه و شهریارنامه مختاری و گرشاسپ‌نامه اسدی و داستانهای منظوم معتبر دیگر از قبیل فرامرزنامه ، کوش‌نامه ، بانو گشسپ‌نامه و جهانگیرنامه و امثال این اشعار دل‌انگیز همگی محصول همین توجه است که تا قسمتی از قرن ششم در ظل حمایت سلسله‌های سامانی و غزنوی و امارت‌های تابع آن دو سلسله ادامه داشت .

اما وضع به همین منوال نماند و صرصر حادثات دوباره در فلات پهناور ایران وزیدن گرفت . غلبه ترکمانان سلجوقی اوراق تاریخ ایران را در هم نوشت و محیطی نواز سیاست که در نقطه مقابل سیاست نژادی قرارداد داشت در ایران ایجاد کرد . بیابان گردان تهیدستی که مسعود غزنوی را با همه شکوه و جلالش در زیر

دندان‌های حصار دندانقان مرو منهزم ساخته بودند در بغداد پیاده در رکاب عباسیان به راه افتادند و مهار استر خلیفه را تا نزدیک تختگاه خلافت در دست گرفتند و او را که از جنگ پادشاهان دیلمی گریخته بود دوباره بر تخت نشاندند و تا اجازت جلوس نداد در محضر او بر پای ایستادند. سیاست دینی آمیخته با تعصبات و سبک‌مغزهای شرم‌انگیز از این اوان در ایران قوت گرفت و کار را به جایی رسانید که اختلاف در معتقدات مذهبی انگیزه قتل و غارت و سفک دماء و حتی سوزانیدن کتابخانه‌ها و امثال این امور گردید.

نتیجه نشر سیاست دینی و درهم کوفتن اندیشه نژادی و ترویج تعصبات مذهبی از یک بابت رواج اندیشه ناصوابی درباره بیهودگی و بی‌بنیادی داستانهای ملی و انصراف از بازگفتن مفاخر نیاکان بود و به همین سبب از آغاز دوره رواج این افکار گاه به سخن‌گویی باز می‌خوریم که جسورانه به نیاکان خویش می‌تازند و یا کسانی را که به ذکر مفاخر آنان همت گماشته بودند به باد انتقاد می‌گیرند.

مثلاً به این سخنان از امیر معزی با آنهمه استادیش بنگریم که زبان طعن بر استاد گرانمایه طوس می‌گشاید و بر قرآن عجم خرده می‌گیرد و به داستانهای ملی خود که همه از مبادی تاریخی آغاز شده و سپس در زبان داستان‌گزاران با افسانه‌ها در آمیخته بودند، به دیده بی‌اعتباری می‌نگرد و می‌گوید:

گفت فردوسی به شهنامه دورن چونان که خواست

قصه‌های پسر عجایب فتحهای پر عبر

وصف کرد دست او که رستم کشت در مازندران

گنده پیر جادو و دیو سپید و شیر نر

گفت چون رستم بجست از ضربت اسفندیار

باز گشت از جنگ و حاضر شد به نزد زال زر

زال کرد افسون و سیمرغ آمد از افسون او

روستم به شد چو سیمرغ اندرو مالید پر

من عجب دارم ز فردوسی که تا چندان دروغ

از کجا آورد و بیهوده چرا گفت آن سمر

در قیامت روستم گوید که من خصم توام

تا چرا بر من دروغ محض بستی سر بسر

گرچه او از روستم گفتست بسیاری دروغ

گفته ما راستست از پادشاه نامور

و یا به خود اجازت می‌دهد که نسبت به شاهان بزرگ قدیم زبان به اسائت

و بدائت گشاید و در هنگام ستایش ملک‌شاه سلجوقی چنین بسراید:

ای شاه زکسری و ز شاپور گذشتی
تا کی سخن آراستن و بافتن زور
در لشکر تو بیست هزارند چوکسری
در خدمت تو بیست هزارند چو شاپور

و پیداست که چون چنین اندیشه ناصواب متجربانه‌ای امتداد یابد و به سیف‌الدین
فرغانی در عصر مغول برسد او از سر تعصب و تقشف کار دشنام را بالاتر می‌برد و می‌گوید:
نزد عاشق گیل این خاک نمازی نبود

که نجس کرده پرویز و قباد و کسری است!

نظیر سخنان معزی را در تخطئه شاهنامه و داستانهای روانبخش آن در مقدمه
داستان یوسف و زلیخا به بحر متقارب می‌بایم که شاعری آن را برای ابوالفوارس
طغان‌شاه بن البارسلان سلجوقی ساخت و در آن همه داستانهای ملی را دروغ و گراف
پنداشت و شما خود آن داستان را خوانده و کم و بیش آن ابیات را شنیده‌اید.

این گونه افکار زاده یک نوع مبارزه سختی است که از طرفی میان سنتهای
ویژه ایرانی و اندیشه‌های خالص اسلامی در قرن ششم هجری در گرفته بود و از طرفی
دیگر بین سیاست تژادی ایرانیان و سیاست دینی سلجوقیان و یاوران ایشان در ایران
شیوع می‌یافت، و هر چه بر قوت آن می‌افزود از استواری فکرملیت می‌کاست و در
نتیجه رواج حماسه‌های ملی را دچار رکود می‌ساخت، تا چون به ابتدای قرن هفتم
رسید دیگر شاعری را هوای ساختن و پرداختن این گونه آثار در سر نماند و اگر
آرزوی حماسه سرائی در دل شاعری راه می‌جست او موضوع کار خود را به جای
پهلوانان ملی از زندگانی افرادی چون علاء‌الدین محمد خوارزمشاه و یا چنگیز
مغول و تیمور لنگ و امثال این بیدادگران می‌گرفت.

بدین ترتیب حماسه ملی جای خود را در ادب فارسی به حماسه تاریخی سپرد
و چون دور به شاعران شیعی مذهب که در دوران تبلیغ تشیع می‌زیسته‌اند رسید به حکم
تأثیر اوضاع زمان حماسه تاریخی در عین ادامه و انتشار حماسه‌های دینی را از قبیل
خاوران نامه ابن‌حسام و حمله حیدری باذل و حمله حیدری راجی و خداوند نامه صبا
و اردیبهشت نامه سروش بهمدوشی برگزید، تا چون دیگر حاجتی به این گونه مباحث
در جامعه ایرانی باقی نماند سرودن این نوع از حماسه‌ها نیز متوقف گشت و گویا
دیگر زمان برای تجدید هر سه نوع حماسه مذکور متناسب و سازگار نباشد.

این مطالعه بسیار مختصر در سیر اشعار حماسی فارسی فعلاً کفایت تا
بدانیم انواع سه‌گانه حماسه ملی و حماسه تاریخی و حماسه دینی هر یک تحت چه
شرایط و عوامل سیاسی و اجتماعی و دینی پدید آمدند و سپس به چه علت متوقف ماندند.
نظیر همین مطالعه را نیز می‌توان درباره علل رواج هر یک از انواع دیگر شعر فارسی

کرد مثلاً نوع شعر انتقادی که نیاکان ما انواعی از آن را هزلیات و مطایبات هم گفته‌اند مخصوصاً از قرن ششم هجری به بعد رواج گرفت. در آن قرن با درهم ریختن سنتهای قدیم بسی از مفاسد و معایب اجتماعی و اخلاقی آغاز انتشار کرد که همگی آنها معلول غلبهٔ بندگان و قبایلی از نژادهای اورال و آلتائی و رواج جور و ظلم و اعتساف فرمانروایان و تعصباتی متشرعان ریاکار و مخصوصاً قتلها و غارت‌های قراغزان و سپاهیان قفقازی و نقلی خوارزمشاهان آل اتسز و نظایر این بدبختیها بود که در این مختصر بر شمردن همهٔ آنها دشوار است. همین مصائب ناگوار است که مصیبت عظمای مغول را به دنبال خود کشید و آورد برای مرزبوم آنچه آورد.

در محیط نیم روشن قرن ششم و در فضای تاریک حیات قرن هفتم و هشتم ایرانیان که روزگاری به عدل شامل سامانیان و تربیت یافتگان آنان و غزنویان و دیلمیان خو گرفته بودند، آغاز گله و شکایت کردند و مناسب‌ترین مقام برای اظهار این رنج‌ها و شکایات آنها آثار نویسندگان و شاعران زمان گردید. این آثار مختلف منشور و منظوم از کتب ادب و تاریخ و مکاتیب بزرگان گرفته تا قصاید و مثنویها و قطعات شاعران همه جا پر است از بیان مظالم و مفاسد و تأسف بر ویرانی بنیاد درستی و راستی و آزادی و مروت.

شعر انتقادی در ادب فارسی از این راه آغاز شد. نخست در آثار سنائی خاصه در قسمت اخیر حدیقه الحقیقه و در کارنامهٔ بلخ و قسمتی از قصائد او بارقه‌های تند این نوع اشعار را ملاحظه می‌کنیم و سپس از زبان غالب شعرای زمان از قبیل دهقان شطرنجی و وحدادی و انوری و خاقانی و ظهیر فاریابی و همعصران آنان این شکایتهای تلخ را همراه نیشها و نیشخندهای آنان می‌شنویم و چون به قرن هفتم و هشتم برسیم در آثاری مانند جام جم اوحدی و هزلیات منسوب به سعدی که آمیخته از نظم و نثر است و سپس در قصائد غرای سیف‌الدین فرغانی و چندین قطعه از خواجوی کرمانی و آن‌گاه در ترجیعات و مقطعات و تضمینات عبید زاکانی و منظومهٔ مشهور او به نام موش و گربه باین گونه انتقادات سخت باز می‌خوریم که اگر چه غالباً با کلمات زندهٔ بدآموز همراه است ولی خالی از رموز و اشاراتی نیست.

علت این تندی و بدزبانی روشن است. دوره‌هایی که با قتل و غارت بی‌امانی آغاز می‌شد و به فقر و تباهی و فساد بی‌کران خاتمه می‌یافت، بی‌تردید در همهٔ آحاد مردم و کیفیت زندگانی و اندیشه و رفتار و کردار آنان اثر داشت منتهی گروهی که عوام الناس بودند علل و نتایج این احوال را درک نمی‌کرده بی‌خبر می‌آمده و بی‌اثر می‌گذشته‌اند، گروهی دیگر که غالب رجال شرع و سیاست از آنان بوده‌اند برای مقامات دنیوی خود را با طبقات حاکمه هم‌رنگ می‌کرده‌اند و گروه سوم که از این اوضاع به امان می‌آمدند دردها و دردل و بارها بر جان داشتند

و این دردها را با از طریق نصیحت و اندرز به متغلبان زورمند و هدایت آنان به خدمت خلق و دست برداشتن از آزار مردم اظهار می کردند، و یا از راه انتقادِ خالی از طنز و شوخی یعنی انتقاد آشکار و تند، و یا از راه طنز و هزل و شوخی و کنایه؛ و درین مورد اخیر هر چه از ناسزا بر زبان آنان می آمد بی محابا می گفتند و دردهای خود را از راه هزل و گاه لجام گسیختگی تسکین می بخشیدند. این مطایبه خواجوی کرمانی نمونه‌یی از همین سخنان طنزآمیز تند و زننده است :

روزی وفات یافت امیری به اصفهان
دیدم جنازه بر کتف تونیان و من
پرسیدم از کسی که چرا تونیان شهر
حمل مرده در همه شهری جدا بود
برزد بروت و گفت که ما تاشنیده‌ایم
و این سخن و صاف الحضره نویسنده مشهور تجزیة الامصار و تجزیة الاعصار
نمونه‌ای از انتقاد آشکار و تند ولی خالی از طنز و شوخی است :

تبارك الله ازین خواجگان بی حاصل
همه شقی شدگان درازل همه منحوس
نه هیچ باز شناسند صاحب از مصحوب
به جهل و حوق و دنائت به بخل و خستشان
جز اشك حاصل ادرار نیست مردم را
کجا که رای زند آن رعیتی مهمل
شده با سم یکی رسم خواجگی مظموس
که گشته‌اند بناگه ملوک اهل بلوک
همه فلک زدگان تا ابد همه مفلوک
نه هیچ فرق توانند مالک از مملوک
مثل زنند ارامل و رای چرخه و دوک
که عشرمی طلبند از تکدی صعلوک
کجا که روی نهد این ولایتی متروک
شده بجور یکی راه ملحدی مسلوک ..

این ابیات مشتبی از خروار و اندکی از بسیار انتقادهای سختی است که در اشعار شاعران پارسی گوی ملاحظه می کنیم و همه آنها انعکاسی است از فریاد دادخواهان و ناله مظلومان عهد که تا ابد در گوش فارسی خوانان جهان طنین انداز خواهد ماند .

از جمله تأثیراتی که اوضاع آشفته جامعه ایرانی از قرن ششم به بعد، به انضمام بعضی عوامل تربیتی و برخی اعتقادات عهد اسلامی در نهاد مردم ایران گذارد، بدینی آنان به عالم هستی و فکر بی اعتباری جهان است که نتیجه و ثمره آن نوعی بی قیدی و لاابالی گری و به زبان رایج تهران «باری بهر جهتی» است .
اجازه دهید پیش از آن که درباره این اندیشه منفی سخنی بگویم ابیات ذیل را از سنائی بخوانم :

داشت لقمان یکی کر بچه تنگ
بوالفضولی سؤال کرد از وی
چون گلوگاه نای و سینه چنگ
چیست این خانه شش به دست و سه پی

با دل گرم و چشم گریان پیر
چون کنم خانه گیل آبادان
گفت هذا لمن يموت كثير
دل من اينما تكونواخوان

با شنیدن این ابیات به یکی از مبادی فکر بی اعتباری جهان، یعنی جهانی که فقط می توانست مزرعه دنیائی دیگر باشد، پی می بریم؛ اما عجب در اینجاست که همین مبداء فکری وقتی به دست شاعران قرن چهارم و پنجم افتاد از آن نتیجه مثبت گرفتند و گفتند:

بیا تا جهان را به بد نسپریم
نباشد همی نیک و بد پایدار
به کوشش همه دست نیکی بریم
همان به که نیکی بود یادگار

ولی چون همین اندیشه با عوامل دیگری از قبیل ناکامی و حرمان و فقر و نابسامانی اوضاع همراه شد حالتی شبیه به انزجار و تنفر نسبت به این جهان ایجاد کرد که درست نقطه مقابل و معکوس احساساتی است که از همین مبداء فکری در شاعران پیشین حاصل می شد. مثلاً خاقانی در قصیده بی به مطلع ذیل:

در ساحت زمانه ز راحت نشان مخواه
ترکیب عافیت زمزاج جهان مخواه،
ازین جهان زیبای روشن چیزی جز فنا و نیستی و رنجها و مصائب گوناگون
و تلخکامی و ناکامی نمی بیند، و جمال الدین محمد بن عبدالرزاق در قصیده:

الحدار ای غافلان زین وحشت آباد الحذار
الفرار ای عاقلان زین دیو مردم الفرار

از دنیا وحشت آبادی سهمگین و دیو لاهی بیم انگیز با هوائی عفن و آبهائی ناگوار می سازد و آن را عرصه بی نادلگشا و بقعه بی نادلپذیر می شمارد که بر آن مرگ حکومت می راند و آفات سلطنت می کند و در او ظلم قهرمان و فتنه پیشکار، امن نبوده و عدل ناپدید، کامها ناروا صحت ناپایدار است.

او که همه این سخنان را از روی حق نسبت به دنیای آشفته و وحشتزای خود می گوید، در همه چیز آن عالم بدیها و نقصها را می نگرد و آدمی را بر آن می دارد که از چنین جهانی که سراسر زشتی است برای وصول به عالمی پایدار و زیبا که عالم جان و دارالقرار آن است، دست بشوید.

اگر دنبال این گونه افکار دردبوانهای شاعران متعددی که بعد از ابلاغ مغول شاهد دورانهای سیاه محنت بار خود بوده اند، برویم هیچ گاه با دست تهی بر نخواهیم گشت. اثر این گونه افکار که مولود جهانی پر آشوب و خونین از قرن ششم تا اوایل قرن دهم هجری بود، نوعی از رخوت و سستی است که آدمی را بر آن می دارد تا همه چیز را گذران و غیر قابل اعتنا بداند. این يك عمل نادانسته روانی است که چون آدمی از درمان دردها عاجز ماند به تسلی خود بپردازد و گذران بودن همه چیز را دست آویز تسکین خویش سازد و در هر امری فقط به وضع آبی آن توجه کند و آینده

را به دست حادثه بسپارد ، با هر چه پیش آید بسازد و بدانچه می گذرد نیندیشد و از آنچه خواهد رسید تا هنگام رسیدن آسوده و فارغ بنشیند . و ما همه این افکار و این نحوهٔ بینش را نسبت به امور عالم کم و بیش در آثار غالب شاعران ایران که جانشین امثال خاقانی و جمال الدین اصفهانی و نظایر آنان بوده اند ملاحظه می کنیم و از همه جا بهتر و روشن تر درین قصیدهٔ منسوب به سعدی که می گوید :

ای دل به کام خویش جهان را تو دیده گیر

در وی هزار سال چو نوح آرمیده گیر

الی آخر . . . که استفاده از همهٔ لذائذ جهان را در برابر حسرت و پشیمانی واپسین به هیچ می شمارد .

تصور نفرمائید که این حالت بآس و سستی فقط به شاعران زمان دست داده بود ، نه ، این يك حالت عمومی بود که اثر آن را هنوز هم ، بعد از گذشت قرنها و نشیب و فرازهای جهان ، کم و بیش در خود و در همعصران خود می بینیم . همین اندیشه مبادی دیگری نیز در تمدن اسلامی ایران داشته است که گاه مرده ریگ ایران پیش از اسلام بود . مثلاً مبالغه در اندیشه های صوفیانه یا توجه تام به اعتکاف و ترک و انزوا و رهبانیت و یا زیاده روی در زهد و عبادت همگی از مسائلی است که آدمی را از طریق اعتدال در زندگانی روزانه بیرون می برد و به زیاده رویهای زیان آور دچار می کند .

اگر اعمال مذکور به ذات خود زیان اجتماعی نداشته باشد لا اقل عمل تلقین به نفس که لازمهٔ آنها در ترک جهان هستی و توجه به يك جهان معنوی و نادیده است انسان را از پرداختن به عالمی که در آن محکوم به مبارزه حیاتی است بازمی دارد و اندیشه های منفی خاصی را به میان می آورد که چون از راه تعلیم به دیگران برسد موجب سستی آنان در امور دنیوی خواهد گشت . پیداست که اگر کسی قدرت مشایخ بزرگ تصوف را در جمع بین اضداد داشت هیچ گاه به این گونه مبالغه ها دچار نمی شد و ما این حقیقت را از راه مطالعه در احوال و آثار پیشروان تصوف و عرفان ایران به دفعات درمی یابیم ، ولی همهٔ آحاد ناس از چنین قدرت روحانی برخوردار نیستند و اگر آنان را تحت تلقینات نادرست قرار دهیم بزودی متمایل به یکی از دو طرف افراط و تفریط خواهند شد .

بدبختانه تعلیمات خانقاهی عوام الناس را غالباً به جانب تفریط می برد و به مبالغه های ناسودمند دچار می ساخت و به عبارت دیگر کار بسیاری از بندگان حق را به جای تحقیق و معرفت به قلندری می کشانید و آنان را در مرحلهٔ ترک ماسوی الله ، بی آن که قادر به لقاء وجه الله باشند ، نگاه می داشت .

این گونه تعلیمات با نفوذ کیش بودائی و آئین مانوی و رهبانیت مسیحی

در ایران پیش از اسلام شیوع یافت و چون با مبالغات زهاد در نخستین قرنهای اسلامی، و سپس با جنبه‌های منفی تعلیمات خانقاهی همراه شد نوعی از وارستگی و بی‌اعتنائی حاد را نسبت به این جهان و همهٔ متعلقات آن به وجود آورد، و چون اثر این افکار در ادبیات خانقاهی نفوذ روزافزون یافت طبعاً به همهٔ فارسی‌زبانان سرایت نمود و در زوایای اندیشهٔ ایرانیان و تا سویداء دلهای آنان رخنه کرده و قرن‌ها با سیطره و قوت خاص باقی ماند.

البته تحقیق در نتایج سودمندی که نفوذ افکار عارفانه در شعر فارسی و گسترش آن در میان طبقات مختلف داشته و بدان روشنی و جلای خاص بخشیده و آن را از موضوعات محدود قدیم بیرون آورده و به دنیای وسیع جدیدی وارد کرده است، خود نیازمند بحثی طولانی است که از بیم تصدیع حاضران از ورود در آن خودداری می‌کنم و فقط یادآوری این نکته را لازم می‌دانم که نظایر احکامی که بر شمرده شده است در همهٔ انواع و موضوعات و سبکهای شعر فارسی جاری است و امید است سخنرانان فاضل و ارجمندی که در اجزاء این موضوع وسیع بحث خواهند کرد به هر یک از این گونه مسائل جداگانه توجه فرمایند.

جریانهای بزرگ فکری و اجتماعی ایران و اثر آن در شعر فارسی

یکی از تحولات اجتماعی ایران پیدایش نهضت مشروطه است، این نهضت فکری که رنگ سیاسی هم داشته همچنان که در همه مظاهر زندگی اجتماعی ما اثر گذاشت در زبان و نثر و شعر فارسی نیز تأثیری شگرف نمود.

سخن درباره تأثیر نهضت مشروطه در نثر فارسی و شیوه نویسندگی ایران بیرون از موضوع مورد بحث من می باشد.

بحث من توضیحی است کوتاه از نمود تأثیری که این جنبش اجتماعی در شعر فارسی به جای گذاشته است.

می دانیم که شعر فارسی تا قبل از نهضت مشروطه از حیث لفظ و معنی و فکر و قالب دنبالهرو ادبیات کهن بود یعنی در سبک عراقی و خراسانی کار می کرد و نیز می دانیم سبک عراقی و خراسانی چند قرن در ایران بی رونق ماند و سبک هندی رواج داشت تا هنگامی که بنیانگزاران مکتب ادبی اصفهان چون هاتف و مشتاق و آذریگدلی و صباحی در قرن دوازدهم هجری برای تجدید شیوه سخن استادان پیشین سبک معروف به هندی را ترك گفتند و به ترویج سبک عراقی و خراسانی پرداختند و عصری که به نام دوره رجعت ادبی یا به قول مرحوم ملك الشعراء بهار دوره بازگشت ادبی شناخته شده است از این زمان آغاز گردید.

شیوه و روشی را که بنیانگزاران مکتب ادبی اصفهان در پیش گرفتند در زمان فتحعلیشاه به اوج کامیابی خویش رسید.

فتحعلیخان صبا و سید محمد سحاب اصفهانی از شاگردان مکتب ادبی اصفهان

بودند که به دربار فتحعلیشاه پیوستند و سرسلسله شاعران دربار شدند .
شکوه و رونق دوران بازگشت ادبی از زمان فتحعلیشاه تا نیمه سلطنت
ناصرالدین شاه است .

بی‌رغبتی و اعراض از سبک هندی ، پیروی از اسلوب‌های کهن ، تقلید
و تنبیه سبک متقدمان و تجدید شیوه استادان پیشین هدف شاعران این دوران بود ،
در این دنباله‌روی فتحعلی‌خان صبا مثنوی بحر تقارب را به تقلید فردوسی و قصیده
را در تنبیه قصیده‌های عنصری گفت . معتمدالدوله نشاط و فروغی بسطامی و سیدحسین
مجمهر اصفهانی غزل را به اقتضای سعدی و حافظ سرودند ، قآنی از شیوه انوری
و خاقانی پیروی کرد و به قول خودش با آندو زورآزما شد ، وصال شیرازی به پیروی
از نظامی مثنوی بزمی و غنائی پرداخت ، شمس‌الشعراء سروش و محمودخان ملك الشعرا
هم در شیوه عراقی و هم در شیوه خراسانی قصیده سرودند .

شیوه کار این شاعران که در لفظ و معنی و فکر و قالب شعر پیروان امین
و تقلیدگران چالاک سبک کهن بودند ، تا قبل از آغاز جنبش مشروطه در میان شاعران
ایران متبع بود و رونق کلی داشت ، اندیشه این سخنوران روی بیان احساسات عشقی
و تفکر عرفانی و پند و اندرز و مدح و ذم دور می‌زد ، یعنی همان اندیشه‌ها که قرن‌ها
تکرار شده بود در شعر بکار بسته می‌شد ، در شعر این دوره ندرتاً تعبیرهای تازه
و اصطلاحهای نو و فکر و مضمون مبتکرانه دیده می‌شود و شاعران این زمان به خوبی
از عهده تقلید شاعران پیشین برآمده‌اند . در سالهای پیش از آغاز نهضت مشروطه
سرودن شعر با تمایلات ملی و آرمان‌های وطنی به وسیله شاعرانی چون ابوالحسن میرزا
شیخ‌الرئیس قاجار و میرزا آقاخان کرمانی که در سرزمین عثمانی رفت و آمد داشتند
به تقلید از شاعران نواندیش عثمانی چون کمال‌بیگ و ضیاء پاشا اندک جلوه‌ای کرد
ولی این گونه شعرهای وطنی در آن هنگام حتی در سطح اندیشه مردم راه نجست .
نهضت مشروطه که سر آغاز يك جهش فکری و جنبش اجتماعی بود در عمق اندیشه
و افکار سخنوران اثر کرد . رواج افکار آزادی‌خواهی و عدالت‌جوئی و برابری
حقوق اجتماعی در توده‌های مختلف مردم و تشنگان زلال آزادی و عدالت تأثیری
حیرت‌انگیز نمود ، چنان تأثیری که اندیشه مردم را به سوی يك تحول اجتماعی رهنمون
شد ، تأثیر تکان‌دهنده این نهضت ادبیاتی پدید آورد که پاسخگوی احساس و اندیشه
مردم آن روز کشور ما بود ، تأثیر این نهضت اجتماعی در ادبیات ما چندان عمیق
بود که به شعر دوره مشروطه سبک و شیوه خاص بخشید ، به طوری که می‌توان ادبیات
این دوره را شیوه‌ای نو و مکتبی تازه بشمار آورد و آن را پس از سبک خراسانی
و عراقی و هندی و دوره بازگشت ادبی فصل پنجم از تاریخ تحول شعر فارسی شمرد .
نغمه جانبخش و دلفریب آزادی و برچیدن چماق استبداد و زنجیر فراشاهی ،

مژدهٔ عدالت و وعدهٔ تساوی حقوق و ایجاد حکومت ملی چندان فریبنده بود و چنان هیجانی در افکار مردم پدید آورد که موج آن هیجان افکار سراسر فضای ایران را فراگرفت و شاعران آزاده‌ای که در نهانخانهٔ ضمیر خویش شور آزادی خواهی و احساس پاک میهن دوستی داشتند و تلخی‌ها و دردهای حکومت استبدادی را چشیده و سالهای سال بارسنگین رنج و محرومیت را به دوش ناتوان خود کشیده بودند از آن نغمه‌های افسون‌خیز نو و از آن هیجان افکار عمومی منقلب شدند، مدیحه‌سازی و غزل‌پردازی را کنار گذاشتند، خواستهٔ مردم را درک کردند و جهت افکار عمومی را دنبال نمودند و با شور و شوق و پاکدلی و فداکاری همصدا و همگام آزادی‌خواهان و سخنگوی توده‌های محروم اجتماع گشتند و به خواستهٔ آنان و برای آنان سخن گفتند و چکامه ساختند و ترانه پرداختند. در آن هنگامه تحول اجتماعی میدان سخنوری گسترش جست، پس از ده قرن نظیره‌گوئی شاعران را مطلب‌های تازه و نکته‌های نو یافته و دست‌نخورده و در عین حال جالب و مردم‌پسند به دست افتاد پندارها و انگارها و اندیشه‌ها و هدف‌ها و امیدهای تازه پدید آمد محیط سخنوری و جو فکری شاعر عوض شد و بینش و احساس او دگرگون گردید.

شاعری که پیش از این در مدح و ذم و عشق‌بازی و می‌خوارگی و عرفان‌پیشگی داد سخن می‌داد و ریزه‌خوار خوان زورمندان و توانگران بود و با اجتماع و دردهای اجتماع کاری نداشت حالا خود را در برابر افکار عمومی در برابر خواسته‌های مردم و در برابر بی‌عدالتی‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی مسئول و متعهد می‌دانست.

شاعری بزرگ و توانا چون ادیب‌الممالک فراهانی که در موضوعاتی چون عروسی قمر السلطنه با غلام رضاخان پسر زین‌العابدین خان حسام‌الملک همدانی قصیده می‌سرود و در تولد فیروز میرزا فرزند عبدالحسین میرزا تهنیت‌نامه می‌ساخت و در ستایش عین‌الدوله می‌گفت:

تو انتخاب خلقی و بهر امان خلق	این انتخاب را نظر شهریار کرد
ای عین دولت و سر ملت که ایزدت	در دین و داد معجزهٔ روزگار کرد
الحق مکارم تو بگیتی نمود فاش	کاری که آفتاب به نصف‌النهار کرد

با آغاز نهضت مشروطه و ایجاد تحول فکری چنان مسیر فکر و اندیشه‌اش تغییر کرد که از تفکرات پیشین خود دست شست و شعر را برای ترویج آزادی و عدالت و هشیاری ملت و پیکار با فساد و بیداد بکار برد، آنهم با انتقادهای شدید و بی‌رحم، تحول فکری و اجتماعی مشروطه از ادیب‌الممالک شخصیت دیگری ساخت ادیب‌الممالک دوران مشروطه بجز ادیب‌الممالک قبل از مشروطه است.

فکر او، اندیشهٔ او، مسیر و هدف اجتماعی او، حتی اصطلاحات و الفاظ او در این زمان با آثار دورهٔ قبل از مشروطه‌اش فرق دارد، فرقی آشکار و اساسی.

ادیب الممالک قبل از مشروطه خاقانی وار چکامه می ساخت و می گفت :

ای بر کمر زنارسان زلف چلیپا ریخته لعل لب جان پورت خون مسیحا ریخته
من در پی نوش لب جان و دل و دین باختم گردون نثار غبغت عقد ثریا ریخته

و پس از تغزل به مدیحه می پرداخت و تجدید مطلع می کرد و می گفت :

تا میر خون دشمنان بر خاک هیچا ریخته مریخ را از هیبتش در زهره صفرا ریخته
تیر فلک بر خط او بنوشته نقش عبده و ز شرم دستش آب جو از دیده دریا ریخته

اما ادیب الممالک دوران مشروطه مردم را به تجمع و اتفاق و اتحاد و پایداری و شورای در حکومت و تشکیل انجمنها دعوت کرد و گفت :

غرض ز انجمن و اجتماع جمع قواست چرا که قطره چو شد متصل به هم دریاست
ز قطره هیچ نیاید ولی چو دریا گشت هر آنچه نفع تصور کنی در او گنجاست
ز قطره دیده نگر دیده هیچ جنبش موج که موج جنبش مخصوص بحر طوفان زاست
به قطره کشتی هر گر نمی توان راندن چرا که او را نی گویدی است و نی پهناست
ز فرد فرد محال است کارهای بزرگ ولی ز جمع توان خواست هر چه باید خواست
اگر مرا و تورا عقل خویش کافی بود چرا به حکم خداوند امر بر شورا است
بلی چو مورچگان را وفاق دست دهد به قول شیخ هژیر زبان اسیر فناست
ولیک باید از روی علم گشتن جمع که گله گله همی گوسفند هم به چراست
قوای چند چو در یک مقام جمع شود به هر چه رأی کند روی فتح با آنجاست
وفاق باید در جمله قوا کردن که از دحام فقط صرف شورش و غوغاست
بدین دلیل یدالله مع الجماعه سرود که با جماعت دستی قوی یدی طولاست

گرچه از قرنهای پیش هم شاعرانی بوده اند که مانند فردوسی یا نظامی و سعدی در ترویج میهن خواهی و یا نکوهش و سرزنش ستمگران و زورمندان سخن گفته اند و یا مانند ناصر خسرو و یا ابن بزمین ذوق و قریحه خود را در ترویج فضائل اخلاقی و معارف دینی یا عزت نفس و بزرگ منشی بکار بسته اند اما اندیشه آنان محدود به جو تفکر زمان خودشان بوده و در حدود اخلاقیات دور میزده است یعنی همان مواظظ و پند و اندرزها که کم و بیش در آثار همه شاعران پیشین هست .

اما افکاری که در اثر نهضت مشروطه در ایران پیدا شد ادبیاتی نو و سبکی تازه پدید آورد که هدف و آرمان آن با ادبیات پیش از مشروطه فرق کلی دارد .

هدف اشعار دوره مشروطه یا سبک مشروطه به طور کلی بیداری مردم و برانگیختن احساسات ملی و میهنی و ترویج آزادی های فردی و اجتماعی و طرد خرافات و اندیشه های سست و ناروا . بیکار با بیگانه و بیگانه خواهی ، انتقاد سخت و بی رحم از نابسامانی ها و آشنا کردن مردم به حدود و حقوق انسانی آنهاست .

شاعر این دوران مردن در راه شرف ملی و دفاع از میهن را برتر از زندگی

می‌داند و با این اندیشه به‌گوش مردم حماسه غرور ملی و کمال انسانی را می‌خواند و دانشمندان و سخنوران و ادیبان و مسئولان اجتماع را از بی‌توجهی به شرف ملی و غرور میهنی سرزنش کرده و می‌گوید :

چند کشی جور این سپهر کهن را	چند بکاهی روان و خواهی تن را
مرد چو رخت شرف ندوخت بر اندام	باید پوشد به دوش خویش کفن را
ای علما تا به کی کنید پی حرص	آلت بیداد خویش شرع و سنن را
ای ادبا تا به کی معانی بی‌اصل	می‌بتراشید ابجد و کلمن را
ای شعرا چند هفته در طبق فکر	لیموی پستان یار و سیب ذقن را
ای عرفا چند گستریده درین راه	دانه تسبیح و دام حیلۀ و فن را
ساغر می نیست خونهای شهیدان	نیک بسنج ای پسر مبیع و ثمن را
مرد وطن را چنان ز صدق پرستد	فاش و هویدا که بت پرست و ثن را
هر که ز حب الوطن نیافت سعادت	بسته به زنجیر ننگ گردن تن را

میرزا ابوالقاسم عارف قزوینی شاعر و ترانه ساز انقلابی مشروطه مضمون شعر ادیب‌الممالک را مکرر در تصنیفهای پرشور خود با نغمه‌های سوزان و گیرا بیان نموده و ترانه‌های او با کمک آهنگهای اصیل موسیقی افکار مردم را برانگیخته و هیجان و احساس شدیدی در آنها بیدار نموده است. در واقع نهضت فکری مشروطه بود که از شاعران خراباتی و غزل‌پرداز و مدیحه سرا شاعران ملی و اجتماعی به وجود آورد.

شاعر سبک مشروطه با احساسات پرشور میهنی افکار مردم را در صیانت وطن برمی‌انگیزاند و آنان را برای مبارزه و مقاومت و دفاع از حقوق ملی بسیج می‌کند، وقتی روسهای تزاری در خراسان و تبریز آشکارا به حقوق ملی ایرانیان تجاوز کردند ادیب‌الممالک با تأثر و خشم در ضمن چکامه‌ای گفت :

رئوس دولت ، شیوخ ملت ، بیازی ایران ، خراب گردید
درین مصیبت ، برین حوادث ، درون دارا ، کباب گردید
لوای اقبال ، چو سرنگون شد ، به جام احباب شراب خون شد
چوبخت برگشت ، خرد زبون شد ، حکیم‌دانا ، مجاب گردید
بگو به جمشید ، بنال با درد ، که گلشت را ، فلک خزان کرد
بگو به دارا ، ز مصر برگرد ، که نیل ایران ، سراب گردید
بسی نمانده ، که لشکر روس ، به بام مسجد ، ز نند ناقوس
شکوه و عزت ، جلال و ناموس ، فدای عالی جناب گردید

عارف در همین زمینه با تأثر و اندوه تمام در غزلی می‌گوید :
لباس مرگ بر اندام عالمی زیباست چه شد که کوتاه‌وزشت این قبا به قامت ماست

ز حد گذشت تعدی کسی نمی‌پرسد حدود خانه بی خانمانان ز کجاست
چرا که مجلس شورا نمی‌کنند معلوم که خانه خانه غیر است یا که خانه ماست؟
در شعر زمان مشروطه قصیده که پیش از این دوران وسیله مدح و وصف بود
وسیله بیان احساسات ملی و انتقادهای سیاسی و اجتماعی شد .

بهترین نمونه این قصیده‌ها را در آثار ادیب‌الممالک و ملک‌الشعرا می‌بینیم.
غزل که وسیله بیان احساسات عشقی و تفکرات عرفانی بود و در ادبیات
سبک هندی برای بیان محرومیت‌های فردی و تحقیر زندگی مادی و ترویج روح
انزواطلبی بکار می‌رفت . در ادبیات سبک مشروطه وسیله تحریک افکار عمومی
و ترویج اندیشه آزادی‌خواهی و میهن‌دوستی و بیان مطالب سیاسی گردید ، عارف که
پیش از این زمان غزل را با همان عواطف عشقی و تفکر شاعران پیشین می‌سرود
ومی‌گفت :

از سرکوی تو یک‌چند سفر باید کرد وز دل اندیشه وصل تو بدر باید کرد
ماه رخسار تو گر سرزند از عقرب زلف صنما گردش یک دور قمر باید کرد
در ره عشق بتان دست زجان باید شست طی این وادی پرخوف و خطر باید کرد
در قمار ره عشقش سر و جان باید باخت مشت خاکی ز غم یار بسر باید کرد
چشم مستش ز مژه تیر بر ابرو پیوست ترک مست است و کماندار حذر باید کرد
عارفا گوشه عزلت مده از کف که دگر از همه خلق جهان صرف نظر باید کرد
دراثر نهضت اجتماعی مشروطه چنان افکارش دستخوش تحول گردید که غزل سرائی
را وسیله ترویج افکار ملی و اجتماعی می‌دانست و می‌گفت :

پیام دوشم از پیر می فروش آمد بنوش باده که یک ملتی به هوش آمد
هزار پرده ز ایران درید استبداد هزار شکر که مشروطه پرده‌پوش آمد
ز خاک پاک شهیدان راه آزادی بین که خون سیاوش چسان بجوش آمد
به یاد فتح جوانان جنگجو جامی زدم ز میکده فریاد نوش نوش آمد
صدای ناله عارف به گوش هر که رسید چو دف بسرزد و چون چنگ درخوش آمد
و در غزل دیگر سرود :

ناله مرغ اسیر این همه بهر وطن است

مسلک مرغ گرفتار قفس همچو من است

فکری ای هموطنان در ره آزادی خویش

بنمائید که هر کس نکند مثل من است

جامه‌ئی کو نشود غرقه به خون بهر وطن

بدر آن جامه که تنگ تن و کم از کفن است

از میان غزلسرایان دوره مشروطه غزلهای فرخی‌یزدی پر مایه‌تر و شیواتر

است . او در شعرهایش گذشته از بیان افکار سیاسی و انتقادی با خرافات و ارتجاع نیز به سختی پیکار می کند و غزلهایش از بدایع ادبی نیز خالی نیست . فرخی هم پیش از مشروطه در غزلهای خود همان اندیشه های عاشقانه را بکار می بست و می گفت:

در چمن تا قد سرو تو برافراخته است
روز و شب نوحه گری کار من وفاخته است
برد با کهنه حریفی است که در بازی عشق
هر چه را داشته چون من همرا باخته است
به گمان غلط آن ترک کمانکش چون تیر
روزگاری است مرا از نظر انداخته است
راستی چشم تو با ابروی کج عربده داشت
یا پی کشتن من تیغ ستم آخته است
ولی فرخی دوران مشروطه چنین غزل می سرود :
در کف مردانگی شمشیر می باید گرفت
حق خود را از دهان شیر می باید گرفت
تا که استبداد سر در پای آزادی نهد
دست خود بر قبضه شمشیر می باید گرفت
حق دهقان را اگر ملاک مالک گشته است
از کفش بی آفت و تأخیر می باید گرفت
پیر و برنا در حقیقت چون خطا کاریم ما
خرده بر کار جوان و پیر می باید گرفت

ملك الشعراء و شیخ الرئیس قاجار و خاوری کاشانی و عشقی و ایرج و لاهوتی و وحید دستگردی هم غزلهای سیاسی دارند . غزلهای ملك شیوا و استادانه است . غزلهای شیخ الرئیس و خاوری با اصطلاحات نو و الفاظ سیاسی آمیخته است . غزلهای سیاسی ایرج مثل دیگر آثارش از ظرافت گفتار برخوردار است . و غزلهای عشقی و لاهوتی دارای افکار تند انقلابی می باشد .

در اشعار سبک مشروطه گاهی در شکل و قالب شعر هم تحولی دیده می شود و مصراعهای کوتاه و بلند و مستزاد مانند جای مصراعهای هموزن را می گیرد و اصطلاحات بازاری و عامیانه و تعبیرات طنز آمیز و گاهی فکاهی در شعر راه می یابد . این گونه اشعار را توده های عوام بیشتر خواستار بوده اند . نمونه عالی این گونه اشعار شعرهای دهخدا و نسیم شمال است که هر دو از مبارزان مشروطه بوده و به واسطه شیوه عامه پسند شعرشان در نزد مردم مقبول تر شده و به کمال شهرت رسیده است . شیوه ای که در اثر نهضت مشروطه در ادبیات ایران راه جست هنوز نفوذ

خود را حفظ کرده تا جائی که در ضمن آثار شاعران کنونی هم گاه مضمونهای انتقادی و سیاسی و یا الفاظ و واژه‌ها و اصطلاح‌های نو دیده می‌شود. این گونه اشعار دنباله‌روی از همان سبک اشعار مشروطه است که دوران نفوذ آن قریب بیست سال طول کشید. در دوران مشروطه نیز شاعرانی بوده و هستند که شاعر احساس خود بوده و گرد اندیشه و تفکر سیاسی و اجتماعی نگشته و گاه در قالب عروضی و گاه در قالب‌های شکسته شعرهای احساسی گفته‌اند، با این حال اگر در آثار این شاعران نیز دقت کنیم اصطلاحات سیاسی و احساس اجتماعی و میهنی نیز خواهیم یافت و درمی‌یابیم که حتی شاعران کناره‌جو از سیاست نیز از تأثیر نهضت اجتماعی مشروطه به‌دور نمانده‌اند. باری در پایان سخن از عرایض خود این نتیجه را می‌گیرم که تأثیر نهضت فکری و اجتماعی مشروطه در شعر و ادبیات ما تأثیری عمیق بوده و طرز تفکر و احساس و اندیشه شاعران و حتی الفاظ و اصطلاحات و گاهی وزن شعر را نیز دگرگون کرده و شیوه‌ای نو و مکتبی جدید در ادبیات ایران پدید آورده و آثار شعر دوران مشروطه چون آینه صاف و روشنی است که ظهور و جهت حرکت و چگونگی این تحول فکری را در اجتماع و در شعر و ادبیات فارسی به ما نشان می‌دهد و به‌پندار من ادبیات دوران مشروطه با زمان کوتاه خود فصلی جالب و درخشان در ادبیات ایران گشوده و شعر را از عوالم خیالبافی و خدمت می و معشوقه به خدمت آزادی و اجتماع در آورده و تفکر و اندیشه شاعران را دگرگون کرده و آنان را به سوی يك هدف عالی و مسئولیت اجتماعی راهنمون شده‌است.

جریانهای بزرگ فکری و اجتماعی و اثر آن در شعر فارسی

سرزمین وطن ما همان طور که از لحاظ جغرافیائی اقلیمی معتدل می باشد ، از نظر طرز تفکر و روحیه مردم آن نیز دارای تعادل و تناسب شگفت انگیزی است . این تعادل فکری و تناسب اصولی را از زمانی که مردم این سرزمین اندیشه و گفتار و کردار نیک را سرلوحه آئین و اخلاق خود قرار داده اند می توان در اولین سرودهای مذهبی زردشت جستجو کرد و بزرگترین جریانهای بزرگ فکری و اجتماعی ایران را در اشعار ما از قدیمترین دوران تا کنون می توان نشان داد که در واقع مقدس ترین اثر جاودانی تجلیات روح پاک ایرانی است . از اینرو حس انسان دوستی و صلح طلبی ایرانیان قرنهای آنهاست که در آثار نظمی ما در سیر و جریان بوده و می باشد .

ایرانیان در اعصاری دوستدار حس انسانی و عاطفه بشر دوستی بوده اند و بنی آدم را اعضای یکدیگر می دانستند که در سراسر جهان آن روز بین ملل و طوایف و حتی متمدنین جنگ و ستیز و کشتار و غارت نه فقط رایج بوده بلکه جزو آثار قهرمانی و قدرت نمائی و افتخارات جهانگشائی بشمار می رفتند . جهانگیری و قتل و غارت و رزم آوری از ملکات فاضله انسانهای آن دوره شناخته می شد .

هر کس ستمش بیش بد او شهره بشد، بیش هر کس که فزون گشت فزون گشت مظفر در چنان دوران تاریک تاریخ که حتی زمان آن را نتوانسته اند به دقت معین کنند زردشت در سرودهای خود که باید آن را اولین اشعار زبان فارسی دانست در بند اول یسنا (اهنودگات) از اهورمزدا آرامش و رامش را برای همه آفرینش درخواست می کند .

در اوستا می خوانیم که شادمانی و تندرستی را برای پیروان اندیشه و گفتار

و کردار نیک که در هفت کشور جهان زندگی می کنند بدون در نظر گرفتن زبان و نژاد و ملیت از خداوند مسئلت می نماید .

همین فکر آزاد انسان دوستی بود که ایرانیان قدیم را در نظر مورخین یونان و روم مردمی شریف و دوستدار عالم انسانیت معرفی کرده بود و با آن که با ما از لحاظ جنگها و مناسبات سیاسی خوب نبودند نتوانستند در آثار خویش آزاد فکری ایرانیان را نستایند .

ایران بعد از اسلام نیز وقتی تعلیم یافت که سید قریشی و زنگی حبشی در مقابل عدالت الهی یکسان شمرده میشد و ایرانی باز در آثار و اشعار خود بالاترین فکر آزادی خواهی و انسان دوستی را به جهان عرضه داشت .

در ادب و عرفان ایران فکر بلندی به دنیا تقدیم شد در آن سخن از رنگ و نژاد و قومیت و مذهب نیست و این بزرگترین جریان فکری و اجتماعی عالم انسانی در اشعار ماست .

شعر و عرفان ما فقط حقیقت را می شناسد و بس . این حقیقت را هر جا و به هر اسم پیدا کند به آن احترام می گذارد و ستایش می کند .

فرزندان ایران که اثر فلسفه عمیق اندیشه و کردار و گفتار نیک پدرانشان در دل و جانشان باقی مانده بود پس از از دست دادن مغان زند خوان و خاموش شدن آتش اهورا پرستی دست از دامان مغان کهن برنداشتند و گفتند .

کیمیائی است عجب بندگی پیر مغان خاک او گشتم و چندین درجامم دادند
همت پیرمغان و نفس رندان بود که ز بند غم ایام نجاتم دادند

در اشعار عرفانی ما لطیف ترین افکار انسان دوستی و نوع پرستی دیده می شود . آنجا بشر را برادر و برابر یکدیگر می دانند . بالاترین ملکات فاضله انسانی را محبت و خیر خواهی نسبت به هر کس از هر نژاد و رنگ و قوم و ملیت و مذهب می شمارد و صائب می گوید :

گفتگوی کفر و دین آخر به یک جامی کشد خواب یک خوابست اما مختلف تعبیرها
همان طوری که کورش روزی در این سرزمین فرمان آزادی بشریت را صادر کرد و این افتخار برای ایرانی جاودانی ماند . شعرای بزرگ و عرفای سخن سرای ما نیز در آثار جاودانی خود بشر را برادر و برابر دانسته و گفته اند :

در کون و مکان نیست بغیر از یک نور ظاهر شده آن نور با نوار ظهور
حق نور و تنوع ظهورش عالم توحید همین است و دگر وهم و غرور

این عالی ترین و لطیف ترین فکر بشر دوستی و روح انسانی است که در قالب الفاظ شعرای بزرگ ایران ریخته شده و تقدیم عالم انسانیت می گردد . آنها معتقدند ابناء بشر اگر از لحاظ رنگ و نژاد و ملیت و مذهب متفاوت و مختلف هستند ولی

در معنی يك روح واحد و از يك منبع فیض کل ظاهر شده اند باید از عالم ظاهر و کثرت گذشت تا به جهان معنی و وحدت پی برد .

در معانی قسمت و اعداد نیست	در معانی تجزیه و افراد نیست
اتحاد یار با یاران خوش است	پای معنی گیر صورت سرکش است
ده چراغ از حاضر آری در مکان	هر یکی باشد به صورت غیر از آن
فرق نتوان کرد نور هر یکی	چون به نورش نور آری بیشکی

آنها معتقد بوده اند هر فرد انسان بدون هیچ فرق از هیچ لحاظ دارای روحی می باشد که از عالم بالا به او رسیده و به مثابه قطره ایست که از دریا جدا مانده و چون به دریا پیوندند و به اصل خود برگردد محو در اقیانوس عظیم هستی می شود همان طور که عطار می گوید :

به بحرش خویش را گم کن چو قطره	که تا یابی ز اصل خویش بهره
به معنی چون که اندر حق رسیدی	به دریا همچو قطره آرمیدی
شناسائی شود آن گاه حاصل	شوی چون قطره اندر بحر واصل
شوی دریا چو در دریا نشینی	بجز دریا دگر چیزی نه بینی
برون آور درو بشکن صدف را	که تا دانی نشان من عرف را

این فکر آزاد بخواهی شعرای ایران است که آن را يك جریان بزرگ فکری شعرای فارسی زبان می دانیم مولوی حقیقت را خورشیدی می داند که در صحن خانه ها و میان دیوارها همه جا یکسان می تابد و در هر محوطه محصور و خانه محدود سطح معینی را روشن می سازد و اگر کسی چنین پندارد که در هر محل روشنائی دیگری علیحده وجود دارد کومه نظری و اشتباه بزرگ است .

همچو آن يك نور خورشید سما	صد بود نسبت به صحن خانه ها
ليك يك باشد همه انوارشان	چون که برگیری تو دیوار از میان
يك گهر بودیم همچون آفتاب	بی گره بودیم و صافی همچو آب
خود به صورت آمد آن نور سره	شد عدد در سایه های کنگره
کنگره بیرون کنید از منجنيق	تا رود فرق از میان این فریق
چون گل از خار است و خار از گل چرا	هر دو در جنگند اندر ماجرا
اتحاد یار با یاران خوش است	پای معنی گیر صورت سرکش است

این يك رنگی و بشردوستی زائیده فکر و تراوش روح شعرای ماست که سنائی می گوید :

این همه رنگهای بسی رنگی خم وحدت همه کند يك رنگ
امروز قسمت مهمی از نیروی دانش بشر صرف آن می شود که بر ما و راه فضا
و اعماق اقیانوسها دست یابد ببینید قرنهای پیش ، از روح بشردوست و حس انسانی

خواجه عبدالله انصاری این فکر به چه طرز تراوش کرده او می گوید :
« اگر بر اوج فلک پری کر کسی . اگر در اعماق دریاها روی خسی . اگر
دلی بدست آری کسی .

به قول سعدی :

تا توانی دلی بدست آور دل شکستن هنر نمی باشد
به مردی که ملک سراسر زمین نیرزد که خونی چکد بر زمین
این مکتب عظیم بشر دوستی و این حد اعلاى فلسفه انسانی ایران است که در
شعر فارسی تأثیر جاودانی خود را تا آنجا باقی گذاشت که حافظ بگوید :
جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند
يك دنیا آزادی فکر و حسن نوع دوستی و علاقه به اتحاد و اتفاق بشر که امروز
دنیا بیش از هر وقت نیازمند آن است در این يك بیت حافظ جمع است .
مولوی هم اشاره به هفتاد و دو ملت کرده و می گوید :
بلکه هفتاد و دو ملت هر یکی بی خبر از یکدیگر اندر شکی
چون حقیقت در حقیقت غرقه شد زین سبب هفتاد بل صد فرقه شد
دیگری چه خوب گفته :

روی هفتاد و دو ملت جز بر آن در گاه نیست

عالمی سرگشته اند و هیچ کس گمراه نیست

شعراى ما در راهنمایی بشر به سوی یگانگی و برادری هر جا با تعصب و اوهام
و خرافات مواجه شده اند گفته اند :
بیهوده مرو در پی هر زاهد و واعظ کر آن خبری نیست که باوی خبری نیست
یا آنها که آرامتر بوده اند گفته اند :
از دیر و حرم باشد شان روی به مقصد زاهد ز رهی پیر خرابات ز راهی
و آن که به طنز سخن سروده گفته است :
بیا که رونق این کارخانه کم نشود به زهد همچو توئی یا به فسق همچو منی
و با این بیت حافظ آب پاکی روی دست همه ریخته :
بروای زاهد خود بین که ز چشم من و تو راز این پرده نماند و نماند خواهد بود
بینید آزادی روح و پرواز فکر انسانی تا کجاست که شیخ بهائی می گوید :
اندر این ویرانه پر و سوسه دل گرفت از خانقاه و مدرسه
نه ز خلوت کام جستم نه ز سیر نه ز مسجد طرف بستم نه ز دیر
عالمی خواهم از این عالم بدر تا بکام دل کنم خاکی به سر
يك شاعر آزاده و رند عارف خود را این طور معرفی می کند :
يك دست به مصحف و یکی دست به جام يك پا به کلیسا و یکی پا به مقام

خلقى متحیر که چه خوانند مرا نه کافر مطلق نه مسلمان تمام
واقعاً چقدر جرأت می‌خواهد که مثل خیام کسی بگوید :

رندی دیدم نشسته بر خنک زمین نه کفر و نه اسلام و نه دنیا و نه دین
نه حق نه حقیقت نه شریعت نه یقین اندر دو جهان که را بود زهرهٔ این
این حس انسان‌دوستی و آزادی فکر موجب شد که بسیاری از شعرای عارف ما همانقدر
که مورد طعن و لعن کوه‌نظران قرار گرفتند از طرف پیروان عقاید و مذاهب مختلف
مورد احترام و تکریم واقع شدند . عطار در تذکرة الاولیاء می‌گوید «معروف کرخی
که خاک او را تریاک مجرب می‌دانند وقتی وفات کرد همهٔ ادیان در وی دعوی کردند
جهودان و ترسایان و مؤمنان هر یک گروه گفتند که وی از ماست» .

با چنین فکر بزرگ اجتماعی در شعر فارسی حق داریم ادعا کنیم شعرای ما
بزرگترین خدمت فکری را به عالم انسانی انجام داده‌اند. خدمتی که نظیر آن در آثار
ادبی دنیا مخصوصاً در آن دوران قدیم وجود نداشته است . این فکر ایجاد یگانگی
و برادری بین انسان به صلح و سلامتی جهان خدمت بزرگی کرده که امروز هم بشر
جز آن راهی برای استقرار صلح نمی‌تواند پیدا کند و علم و دانش به هر پایه برسد
بالاتر از آنچه حافظ قرن‌ها پیش گفته نمی‌تواند بگوید :

جنگ هفتاد و دو ملت هم‌را عذر بنه
چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

عرفان و شعر عرفانی

برای من اسباب افتخار است که دعوت شدم در این محفل عالی شعر و ادب ایران سخنوری کنم. شعر و ادب ایران چنان که شهبانوی فرهنگ پرور و هنر دوست ما در روزگشایش این محفل بزرگ فرمودند از عوامل بقای کشور و ملت است. من وظیفه خود می‌دانم در این موقع از جناب آقای پهلبد وزیر محترم فرهنگ و هنر از اقدام مهمی که در فراهم آوردن این انجمن ادبی فرمودند سپاسگزاری کنم همچنین از زحمات زیادی که آقای دکتر صادق کیا در این راه کشیده‌اند قدرشناسی خود را اظهار دارم. مذهب عرفان یا تصوف بیشک یکی از پدیده‌های بزرگ عالم انسانی است در حکمت اسلامی در مورد تحلیل دقیق فرقی باریک میان تصوف و عرفان قایل شده‌اند ولی در این خطابت هر دو اصطلاح به یک معنی بکار برده می‌شود. لغت تصوف به اغلب احتمال و از روی آنچه در کتب متصوفه مانند کتاب اللمع فی التصوف تألیف ابونصر سراج طوسی در قرن چهارم هجری آمده از ریشه صوف مشعر به پوشش پشمینه است و متصوفه پشمینه پوشان بوده‌اند البته این عنوان اشاره‌ای است از یک نشانه ظاهر به باطن و گرنه ظاهر در روش تصوف اساسی ندارد و آنچه هست باطن است. توجیه کلمه از صفای عربی و «سوفس» یونانی و نظایر آن هم به عمل آمده.

از تعریف کلمه عرفان بهتر می‌توان به کنه این مذهب پی برد. چنان که می‌دانیم معنی این کلمه شناسائی و دانش است نهایت این که از نظر فلسفه عرفان دانش تنها آن نیست که از مفهوم اصطلاحی علم به دست می‌آید عرفان فرقی بس باریک ولی بسیار مهم از علم دارد با این که تار و پود علم و عرفان یکی است.

«هزاران موی کرده شانه شانه نهاده فرق نازک در میان»

در دانش بشری ممکن است سه مرحله تشخیص داد: مرحله اول آنچه از راه

حواس در ذهن حاصل می‌شود ، مرحله دوم آنچه از تصور و تصدیق در ذهن به وجود می‌آید. در واقع علم نتیجه این دو مرحله است که محسوس و معقول باشد. اما به دیده عارف يك مرحله سوم نیز در پایه دانش آدمی جای دارد که فوق مرحله حس و عقل است و آن عرفان است که می‌توان آن را علم عالی نامید .

علمی را که از طریق حس و تعلیم به وجود آید علم اکتسابی می‌گویند ، از يك لحاظ آن را علم حصولی هم توان نامید. عرفان دانشی است فوق علوم اکتسابی که از تنوع خاص ذهن حاصل می‌شود و آن را می‌توان علم حضوری نام داد . علم اکتسابی از طریق تجربه حسی و ربط تصورات در ذهن اکتساب و ایجاد می‌شود ، اما عرفان گذشته از مرحله محسوس و معقول در نتیجه ریاضت و امساک جسمانی و روحانی و تفکر و تذکر و مطالعه کتاب تدوینی و کتاب تکوینی و سیر انفس و آفاق و عبادت به وجود می‌آید . در نظر عالم حقایق به واسطه دلیل و منطق معلوم می‌گردد ولی در نظر عارف حقایق گذشته از راه دلیل و منطق مستقیماً روشن می‌شود و به اصطلاح ذهن به مقام کشف ارتقاء می‌جوید و انسان از علم حصولی به علم حضوری می‌رسد و معمای آفرینش با تأیید نظر عیان می‌گردد .

این حال شهود را در برابر دانش بینش می‌نامیم و از این لحاظ ممکن است علم را دانش و عرفان را بینش ترجمه کرد . حقایقی را که دانشمند با دلیل پی می‌برد عارف بینا مستقیماً درمی‌یابد و از علم به عین می‌رسد در این معنی است که جامی گوید: صوفی چه فغانست که من این الی این این نکته عیانست من العلم الی العین حکایت ملاقات عارف معروف ابوسعید ابی‌الخیر و حکیم دانشمند بزرگ ابوعلی سینا که در کتاب اسرار التوحید آمده معروفست که ابوعلی سینا گفت آنچه من می‌دانم او می‌بیند و ابوسعید گفت آنچه من می‌بینم او می‌داند .

این حقیقت علم مشهود یا علم حضوری در انبیا و اولیا و عرفا هر يك به طریقی ظهور می‌کند. در انبیا از طریق وحی و در اولیاء و عرفا از طریق الهام برای وصول به این مقام طی مراحل و منازل السائرین و شیخ محی‌الدین‌العربی در فتوحات المکیه و سایر عرفان و حکیمان هر يك به طوری آن مراحل را پیموده و شرح کرده‌اند شاید بحث در واقعیت چنین مرحله روحی که در نتیجه آزمایشهای خاص و ممتد معنوی و جسمی حاصل گردد در محفل شاعران آسانتر باشد زیرا شاعر در جستجوی کلمات و عبارات و سنجش قواعد عروض و اوزان و تفکر در معانی مرحله علم را می‌پیماید ولی در فوق آن حالی پیدا می‌کند و الهامی درآینه ضمیرش به وجود می‌آید که دیگر منطق و استدلال در آن جایی ندارد از پایه دلیل و استشهاده به پایه کشف و شهود و از گفتار به دیدار نایل و واصل می‌گردد و بی‌اختیار می‌گوید :

قافیه اندیشم و دلدار من گویدم مندیش جز دبدار من

شاعر در این مرحله از قال گذشته و به حال رسیده است که آن حال را در خود می‌یابد گرچه نمی‌تواند آن را وصف کند و بر آن نامی نهد، گاهی در این حال آنچنان به شوق می‌آید که گوئی گمشده خود را یافته یعنی وجدانش به مقام وجد رسیده است و باشد که افرادی در چنان وضعی دقایقی از خود بیخود گردند و عارفان به جائی می‌رسند که در عالم خلسه که فرنگیان بر آن (Extase) یعنی برون رفتن از حال عادی گویند مستغرق شوند و شاعران در اثر چنین حالی از لطف قریحه و روشنائی ضمیر معانی نغز و سخنانی لطیف سرایند و متحیر و مسحور گویند :

ما برون را ننگریم و قال را ما درون را بنگریم و حال را
روح شعر روح عرفانست . ضمیر شاعر مظهر الهام است این است که فرمودند
الشعراء ورثة الانبياء .

خلاصه این که چنین مرحله‌یی از دانش یا بینش در نظر عارفان واقعیت دارد . مخلوق خیال نیست در این مقام عرفان در حقیقت با نفس یکی است که در آن عالم و معلوم یکی می‌گردد و عالم و عالم و علم بوحدت می‌رسد که آن را می‌توان حقیقت الحقایق یا به اصطلاح هندوان « ستیه ستیه ستیام » گفت .

نظر به این حقیقت است که حجة الاسلام محمد غزالی گفت « العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء » درست است این مطلب اساسی عرفان در فلسفه و آئین هند و در ادبیات ایران جلوه خاصی کرده و شاید از آن سرچشمه گرفته است ولی دین و فکر و فلسفه مغرب هم نسبت به آن هرگز بیگانه نیست بلکه از افلاطون تا ناپلئونونی‌ها حکمای بزرگ آندیار تا برسد به کانت حکیم نامدار آلمانی به چنان عالمی برخوردند و حکیم معروف معاصر فرانسوی یعنی برگسن هم در عمل درک اصل حیات و هسته هستی به وجود یکنوع علم شهودی Intuition قائل بوده از طرف دیگر شماره‌ای از فلاسفه به خصوص فلاسفه مادی واقعیت معرفت علوی مستقل از حس و منطق را بعید می‌دانند و علم شهودی عرفانی را یک نوع وهم و خیال و نتیجه ارتباط خاص قوای نفسانی می‌شمارند .

از روانشناسان هم کسانی در این موضوع مطالعه کردند و یکی از دوناظر را به دیگری ترجیح دادند مثلاً ویلیام جیمس William James روانشناس نامی آمریکائی با این که در پژوهش‌نیروهای روانی آن را با جهات جسمانی همواره منظور می‌دارد با این همه در کتابی که به نام « اشکال آزمایش دینی »^۱ نوشته محلی برای نیروی روحانی یا عرفانی قائل شده و دست کم از نظر تأثیر عملی Pragmatisme که دارد

واقعیتی به آن نسبت داد. از طرف دیگر نویسنده‌ای به نام «لیوبا» در کتاب «روانشناسی عرفان دینی» خود عرفان را غیر از تعامل و تداعی متفکره و واهمه نمی‌داند و واقعیت موضوعی به آن نمی‌دهد.

جا دارد پس از تعریف و توضیح معنی عرفان با یکی دواصل آن که حقیقت آن را در عمل به ما نشان می‌دهد آشنا گردیم زیرا عصر ما عصر عمل و به اصطلاح جدید عصر واقع‌بینی است. نخستین اصل فکر عرفانی فکر وحدت یا یگانگی عالم است. در دیده عارف فوق تعیّن و کثرات جهان محسوس حقیقت واحد وجود دارد که مایه هستی همان است البته با وجود انواع و اضداد که در عالم تجربه هست و در تجارب روزانه می‌بینیم درک وجود واحد در فوق یا وراء آن از نظر علم دشوار است ولی از نظر عارف آن وحدت در کثرت را با ذوق عرفانی یا علم شهودی توان دریافت. می‌دانیم در خود فلسفهٔ مشائی موضوع این که چگونه عالم متکثر از خدای واحد آغاز کرد بحث طویلی هست زیرا به حکم «الواحد لا یصدر منه الا واحد» یک یکی است و دو نمی‌شود و کوشش به عمل آمده به حکم استدلال کثرت را به وحدت برسانند ولی عرفا قائلند به واسطهٔ علم شهودی می‌توان در نهاد هستی فقط یک حقیقت دید و دریافت که لاله‌الاهو در مقام عرفان و از دید عارف تعداد و اضداد از میان می‌رود و روح به مرحلهٔ جمیع اضداد یا جمع الجمع می‌رسد و به اصطلاح نیکولاس کوزانوس Nicolas Cusanus یکی از فلاسفه قرن پانزدهم میلادی تألیف اضداد تحقق پیدا می‌کند ناچار ائمه اسلام چنین وحدت روحانی و یگانگی روانی را دیدند که گفتند «ما رایت شیئا الا ورایت الله فیه و قبله و بعده» این هستی مطلق است که عارفان آن را با یک کلمه «هو» تعبیر می‌کنند و هندوان گویند «تت تو م اسی» آنچه هست توئی یا به قول شاعر بزرگ ندانم چه‌ی هر چه هستی توئی که در واقع می‌خواهد بگوید هر چه هست توئی.

تصور دانش‌برین در وراء حس و دلیل و فهم وحدت در وراء کثرت و موضوعهای مشابه برای عقل تحلیلی دشوار و مرموز است ازین رو مذهب تصوف یا عرفان در عین حال مذهب سرّ و اسرار هم نامیده می‌شود و خود عارف سخنان و الهامات خود را زمانند در سلك مثال و داستان و رمز و اشاره می‌گوید و از همین نظر است که یکی از معانی کتابهای دینی و فلسفی و عرفانی هند یعنی «اوپنیشد» را به اصطلاح داراشکوه سراج‌کبر تعبیر کرده‌اند^۱ که در آن کتابهای دیرین اسرار و رموز عرفان به شکل مکالمه و داستان و تمثیل آمده و هیچ وقت به دلیل و اثبات منطقی مقرون نگشته :

۱ - ر . ک اوپنیشدها ترجمه با حواشی دکتر رضازاده شفق ، تهران ، ۱۳۴۵ .

«بهتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران»

واژه‌مین نظر است که در زبانهای مغربی مذهب تصوف را مذهب رازگرائی mysticisme هم می‌گویند رازی که با نورضمیر کشف شود نه با علم و تدبیر «حقیقة المعرفة اطلاع الخاق علی الاسرار بواسطه لطایف الانوار»^۱ ذوق و شوق وحدت را در عالم عرفان به جائی رساندند که خواستند نه تنها تمام ماسوی الله از نظر موحد محو شود بلکه خود فکر و قیاس توحید هم از آینه ضمیر بر طرف گردد زیرا فکر هم حایل وحدت تواند بود و از این راه این سخن لطیف را که مشکل در آئینهای فلسفی دیگران پیدا توان کرد گفتند «التوحید حجاب الموحد» در چنین توحیدی روایت که کلیه علائم و اعیان هستی این عالم ترك شود حتی خود تصور ترك هم از بین برود .

در کلام فقر می‌باشد سه ترك ترك دنیا ترك عقبی ترك ترك .

به گمانم موقع آن رسیده باشد که این حقیقت وحدت یا توحید عرفانی را از دید زندگانی انسانی که برای ما آدمیان ارزش و اصالت دارد بنگریم عرفان ایرانی از دیرباز به حکم آئین وحدت هستی بنیان آدمیان را هم بر یگانگی دانست و اختلاف اقوام و ادیان را اثر نادانی و بدگمانی شمرد و مردم جهان را به یگانگی و گروه به آئین جهانی خواند . دین زرتشت شاید نخستین دین باستانی است که اختصاص به سرزمین و قومی ندارد یعنی دین جهانی است .

رابندرانات تاگور شاعر و حکیم هندوستان در فصل پنجم کتاب معروف خود به نام دین بشر این جنبه جهانی و فکر آسمانی ایرانی را با بهترین بیان بسلك تحریر کشیده است . پس از زرتشت این وحدت اساسی را یک بار دیگر مانی همدانی در قرن چهارم بعد از میلاد تعلیم کرد و به تألیف ادیان زمان خود یعنی زرتشتی و بودائی و مسیحی و غیر آن پرداخت در قرآن کریم این فکر عالی وحدت اقوام و ادیان به اوج کمال رسید گویندگان عرفانی بعد از اسلام ایران در این اصل بزرگ داد سخن را دادند و نفاق و ستیزگی را که از جهل و خودپرستی در میان اقوام بروزمی کند با سوزدلی نکوهش کردند پیشوای شاعران فردوسی طوسی با وجود این که شاعری بود رزمی ناچار در مواردی سر مست ذوق عرفانی ایرانی خود می‌شد و به حکم همان است که در داستان اسکندر و تعبیر خواب «کید» هندی از ستیزگی میان چهار دین‌گزین یعنی دین یهود و زرتشتی و عیسوی و اسلامی به تلخی یاد می‌کند و زمینه واحد ادیان را به کرباسی که تار و پودش یکی است تشبیه می‌کند و آن گاه با حسرتی از این که هر يك آن را به سوی خود می‌کشد می‌نالد و می‌گوید :

همی بر کشند این از آن آن از این شوند آن زمان دشمن از بهر دین^۲

۱ - ر . ك . كشف المحجوب هجویری .

۲ - ر . ك . فردوسی نامه ، تهران ۱۳۱۳ .

این نظر بزرگ جهانی در ادبیات عرفانی ما با گذشت زمان و ظهور شاعران
قرنی پس از قرنی به زبانی نغز تر و بیانی لطیف تر ظهور کرد .

دو شاعر بزرگ ما که یکی سراینده دلباخته عرفان و دیگری از حکیمان
زمان بود یعنی مولانا محمد جلال الدین و شیخ سعدی شیرازی که از قریحه عرفانی
سهمی بزرگ داشت در قرن هفتم هجری اولی همه عمر و دومی فزون بر سی سال
در آسیای صغیر ماندند و جنگهای صلیب را که روی تعصبات خشک و دشمنی‌ها
و کینه‌جوییهای خام مذهبی وقوع می‌یافت هر دو به چشم دیدند و به جای آلوده شدن
به چنان تعصبات و کوته‌بینیها از آن اوج عرفان به آن بیچارگیها و گمراهیهای بشر
نگریستند و گریستند و با قهر خند زدند . جلال الدین گفت :

چون که بیرنگی اسپر رنگ شد موسی با موسی در جنگ شد
و در حکایات و تمثیلات متعدد از آن جمله در داستان طوطی و بقال عیان
ساخت که چگونه بشر به حکم «کل قوم بمالدهیم فرحون» مغرور افکار و عاشق پندار
خویش است .

سعدی خود پرستی‌ها و غرورهای تعصب‌آمیز را که موجب کینه و قتال
و جدال ملل است در نظم و نثر شیوای خود بیان کرد از آن جمله در این قطعه چنین
گفت :

یکی جهود و مسلمان نزاع می‌کردند چنان که خنده گرفت از حدیث ایشانم
به طنز گفت مسلمان گر این قباله من درست نیست خدایا جهود میرانم
جهود گفت به تورات می‌خورم سوگند اگر خلاف کنم همچو تو مسلمانم
آن‌گاه خود شاعر با آن فکر بلند و شاید با یک قهر خند چنین اظهار کرد :

گر از بسیط زمین عقل منعدهم گردد به خود گمان نبرد هیچ‌کس که نادانم
به یاد دارم به سال ۱۳۲۹ که در ملل متحد بودم در یک ساعت تنفس در گفتگو
با دبیر کل سازمان ملل متحد که در آن موقع آقای تریگولی Trygvee نروژی
بود صحبتی داشتم به او گفتم اگر از من می‌پرسیدند کاش بجای این نقوش مبهم
بر دیوارهای تالار ملل متحد از هر ملتی به زبان خود و با بهترین خط هر یک شعاری
مربوط به صلح ملل با ترئین خاص هر یک نوشته می‌شد . گفت مثلاً از ایران و اسلام
چه نوشته می‌شد؟ گفتم از ایران این بیت معروف سعدی را که هفتصد سال پیش
با این که دشمنیها و خونریزیهای اهل صلیب را به چشم دیده بود می‌نوشتند :

بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیک گوهرند
و از قرآن که قریب چهارده قرن پیش نازل شد آیه ۱۳ سوره ۴۹ را می‌نوشتند
که فرمود :

«ای مردم شما را از زن و مرد آفریدیم و از شما ملت‌ها و قبیله‌ها به وجود آوردیم مگر به حال همدیگر معرفت پیدا کنید و بدانید گرامی‌ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست.»

«یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم». بلی این فکر آسمانی برای یگانه کردن اقوام و ملل زمین چهارده قرن پیش در افاق تار عربستان درخشیدن گرفت و فلسفه جهان دیرین ایرانی از آن الهام نوین یافت و شعر ایرانی این آرمان بلند را از فردوسی تا هاتف اصفهانی با بهترین سخنان و زیباترین بیان ادا کرد و مایه نداهای دوستی ملل قرار گرفت و آنچه را که امروز برگزیدگان ملت‌های جهان در دیباچه منشور ملل متحد در باب لزوم صلح و احتراز از جنگ تدوین کردند شاعران بیناد ایران بخصوص سخن‌سرایان عرفان قرن‌ها پیش گفتند ششصد سال پیش حافظ برای انتباه بشر چنین گفت :

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند
و گوئی خود در تحقق چنان آرزوئی بود که شش قرن پیش آنچه را که امروز
همزیستی مسالمت‌آمیز می‌نامند این گونه پیش گوئی کرد :

آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرفست با دوستان مروت با دشمنان مدارا
یکی دیبگر از ارکان تعالیم عرفانی راجع به عشق و دل‌است که در عالم شعر
عرفانی سوزوسازی دارد .

سخن عشق گر آید به میان دل سوزد به من و دل دل‌دیوانه و عاقل سوزد
در باب عشق میان حکماء و روانشناسان بحث‌ها شده و از عشق زمینی و آسمانی
و جسمانی و روحانی و عرفانی و افلاطونی سخنها رفته چیزی که هست نیروی جذبه
و تجاذب و حب و شوق یکی از نیروهای بسیار قویم در آفرینش است که در کمون
هستی ساری و جاریست .

آتش عشقت کاندردنی فتاد جوشش عشقت کاندردمی فتاد
و شاید بتوان آن را از حدود حیوانی به مرزهای نبات و جماد هم کشاند گویا عشق
جه زمینی و چه آسمانی از دو اصل جداگانه نباشد در حدود ناموس آفرینش از عشق
زمینی به عشق آسمانی راهی است فقط آنان که وحدت را درک نکنند در قیود و حدود
جسمانی و شهوانی می‌مانند و عارفان طی مراحل می‌کنند و از همین راه دنیوی
به مدارج عالی می‌رسند . راداکریشنان رئیس جمهوری سابق هند و حکیم نامی
خاورزمین در این باب چنین گوید :

«ما می‌توانیم از حدودی که وجدان بشر در آن کار می‌کند فراتر برویم
انسان می‌تواند از جسم و لحم و احساسات و امیال حتی از افکاری که موج‌وار بر سطح

ذهن او ظاهر می شود انتراع جوید و به يك وجدان صاف برسد و به خودی ناآلوده
 واصل گردد . می تواند با تمرین مستمر به وجود معرّی برگردد و آن همان قرب
 و وحدت است که کلیه متغیرات در آن از بین می رود اگر از حلقه دودی که پیرامن
 نفس ماست برون آئیم و حجاباتی را که آن را بهم پیچیده بازکنیم همین جا و همین
 حالا و در همین جسم هم می توانیم طالع هستی خود را تحقق دهیم^۱ .
 این جملات حکیم هندی سخن حافظ را به خاطر ما می آورد :

حجاب چهرهٔ جان می شود غبار تنم

خوش آن زمان که ازین چهره پرده برفکنم

اکنون وقت آن است از عشق به دل برویم گرچه میان عشق و دل راهی و فاصله ای
 نیست منظور از دل نه تنها آن جسم صنوبری شکل مرکب از لحم و شحم و رگ و پوست
 است که جزو تنی است که خیام در آن باب گفت :

«خونی و نجاستی و مشتی رگ و پوست» و نه آن است که روانشناسان مجموعه
 واکنشهای درونی در برابر حواس برونی تعریف می کنند این دو جای خود دارند
 ولی از دید عرفان و از نظر تعداد زیادی از حکیمان معنوی دل جایگاه عواطف لطیف
 و ذوق عرفانی و ایمان و الهام است دل مادر، دل مؤمن، دل عاشق، دل شاعر را نه در حد
 کالبد شکافی توان فهمید و نه در حد روانشناسی تجربی . حس و جسم وسیله است نه
 خود آن حالات برین روحانی . دل از نظر عارف جایگاه خداست دل جسمانی هر چه
 سالمتر بهتر ، دل عرفانی هر چه شکسته تر بهتر چه خوش گفت قآنی :

دل شکسته من آهش ار اثر دارد دعا کنم که خدایش شکسته تر دارد

چه مایه نغز و پر معنی است حدیث قدسی که فرمود من در دل های شکسته
 جای می گیرم :

انی عند المنکسرة قلوبهم .

انسان فقط زنده لحم و شحم نیست انسان فقط زنده مخ و مغز نیست انسان
 فقط ماشین استدلال و حسابگری نیست ، انسان دل دارد ، ذوق دارد ، عواطف
 دارد ، جوهر هنر دارد ، گوهر ایمان دارد ، مهر و عشق دارد .

این ادعا از نظر موضوعی هر ارزشی داشته باشد از نظر جامعه و احتیاج
 بشری مهم و مفید است . عارفان شیواسخن صاحب دل ما از دیرباز فرزند آدمی را
 به جهان دل دعوت کردند . تمدن امروز عالم از لحاظ خرد و دانش به مقام اعجاز رسیده
 و مخترعات سرسام آور به وجود آورده ولی گوئی هیولای این تمدن مغزیست بی دل
 مهر و عاطفه از جهان آدمی امروز رخت بر بسته مخترعات فنی وسیلهٔ خودپرستی

۱ - «ادیان شرق و فکر غرب» تألیف رادا کریشنان ، ترجمه با حواشی دکتر رضازاد
 شفق . تهران ۱۳۴۴ .

و کینه‌جوئی گشته و بشر به دست خود ابزار برای نابودی خود تعبیه کرده است . علم بدون عمل و مغز بدون دل و حس بدون عاطفه بلاى جان انسانست . برای زندگى تنها وسایل مادی کافی نیست بلکه علايق معنوی می‌خواهد دل می‌خواهد .

پس از جنگ جهانی اول در آلمان دانشجو بودم آلمانها پس از عملیات جنگی حیرت‌بخش و قهرمانیهای بزرگ در خشکی و دریا و هوا شکست‌خورده بودند از شکست سپاه و سلاح بدتر شکست دلها بود هیندنبورگ سردار فاتح بزرگ آشکارا گفت ما زبون شکست نظامی نشدید ما روحیه را و دلها را از دست دادیم در چنین روزگاری انجمن دانشجویان دانشگاه برلین مرا به عنوان همشاگردی برای سخنرانی برخوردار در آن محفل گفتم در کشور فن و دانش و در کشوری که هوانوردان قهرمان آن در جو فآسمانها خوارق عادت نشان دادند نمی‌توانم از علم و فن سخن به شما گویم ولی پیامی برای شما از یکی از عارفان ایران یعنی عبدالله انصاری می‌آورم و آن این است : « اگر به هوا پری مگسی باشی، اگر بر آب روی خسی باشی، دل به دست آر تا کسی باشی » . این سخنان در دل جوانان شکسته دل آلمان جای کرد .

اگر ما هواپیما و ماشین و قطار و ابزار اختراع نکردیم این حقیقت را دریافتیم که هیچ ترقی و هیچ تمدن بدون معنویت و انسانیت نمی‌تواند زنده بماند . امروز منتقدین بزرگ و دانشمند مغرب‌زمین نظیر شپینگلر آلمانی (Spengler) و توینبی Toynbee انگلیسی و دیگران این گونه تمدن مادی را محکوم می‌کنند و عاقبت آن را وخیم می‌شمارند . امروز تمدن عصر همه چیز به ما بخشیده جز دل . در ایام دانش‌آموزی يك داستان به زبان انگلیسی خواندم به نام راه زرد (The Yellow Path) دختری زیبای ساده دل دهاتی با اعتقاد به آنچه از کهنسالان ده شنیده بود روزی به هوای رسیدن به جادوگری که آن‌ور کوه مقام داشت سر اسیمه سر به کوهستان نهاد هر اسان و ترسان بود در چنین حالی چشمش به مترسک کِشتگاهی افتاد بی‌اختیار ازو جای جادوگر را پرسید از قضا مترسک به سخن درآمد و گفت من راه جادوگر را به تو نشان می‌دهم به شرطی که چون به او رسیدی برای من هم دلی از او بگیری که عمری است در این محل بی‌دل و محروم از درك زیباییهای طبیعت و تماشای رفت‌وآمد مردم مانده‌ام . . . !

عمارت زیبایی تصور کنید که در آن همه نوع تزئینات تجملی و نفیس حیرت‌بخش باشد ولی میان خانواده‌ای که ساکن آن‌است صاحب‌دلی و وفا و مهرورزی و علاقه نباشد آنجا با آن همه جلال و شکوه خانه نیست بلکه دوزخ این دنیا است ، زندان جان‌است همین وضع به خانواده بزرگ جهانی یعنی تمام عالم انسانی صدق می‌کند .

جلال‌الدین پیشوای شاعران عرفان نه تنها به اهل ظاهر که قدمی فراتر از

مراسم ظاهری و رسوم قشری نمی گذاردند و به قول قرآن اسلام داشتند ولی ایمان نداشتند بلکه به تمام اولاد بشر با این سخنان آسمانی هشدار می دهد :

طواف کعبه دل کن اگر دلی داری	دل است کعبه حاجت تو گل چه پنداری
طواف کعبه حاجت حق از آن فرمود	که تا به واسطه آن دلی به دست آری
زعرش و کرسی و لوح و قلم فزون باشد	دل خراب که آن را به هیچ شماری
هزار بار پیاده اگر به مکه روی	قبول حق نشود گر دلی بیازاری

افسوس در تنگنای وقت بیش از این داستان دل و دلداری را مجال نیست بگذاریم و بگذریم . یکی دیگر از ارکان فلسفه عرفان مبارزه بر ضد ریا و سالوس خاصه خودپرستی یا خودکامی است که همه بیچارگیهای بشر از آن است شاعران عارف ما در بحث از ریا و سُمعه که جامعه بشری را زبون و واژگون می ساخت به قول ابوالقاسم عارف به ریاکاران زمان گفتند :

میان اهل دل و اهل ریا همین فرق است که داغ ماست به دل، داغ او به پیشانی.
در این موضوع با رعایت کمی فرصت به نقل این چند بیت مولانا اکتفا می کنیم :

اگر نه روی دل اندر برابرت دارم	من این نماز حساب نماز شمارم
ز عشق روی تو من رو به قبله آوردم	و گرنه من ز نماز و ز قبله بیزارم
مرا غرض ز نماز آن بود که پنهانی	حدیث درد فراق تو با تو بگذارم
و گرنه این چه نمازی بود که من بانو	نشسته روی به محراب و دل به بازارم
کسی که جامه به سگ برزند نمازی نیست	نماز من به چه اززد که در بغل دارم

جهاد تصوف و عرفان بر ضد خودپرستی یعنی بزرگترین دشمن جامعه انسانی بزرگتر از آن است که بتوانم در این مختصر از عهده تقریر آن برآیم . از آغاز تاریخ بشر تا امروز کلیه بدبختیهای فرزندان آدمی از خودپرستی سرچشمه گرفته .

در همین عصر با این همه پیشرفتهای شگفت انگیز خودپرستی است که عالم انسانی را گرفتار نگرانی و پریشانی ساخته . در جنگ جهانی اول که پنجاه و چهار سال پیش سرزد سیزده میلیون سرباز کشته و ۲۲ میلیون زخمی و ناقص الاعضاء شدند و نصف عالم تمدن خراب گشت تا چه ماند به جنگ دوم .

این همه ترقیات مادی و فضاوردی و رفتن به ماه و مریخ تا خودپرستی در کار است باری نخواهد داد بلکه باری بردل خواهد افزود .

خودکامی تا آنجا که مربوط به صیانت نفس است طبیعی است و چون از حد طبیعی گذشت بلائی است عظیم که کاشانه زندگانی آدمی را آتش می زند و به خاکستر مبدل می سازد . گمان ندارم در همه جهان پس از پیامبران و چندی از بزرگان نیروئی نافذتر از عرفان و ادب عرفانی بخصوص ادب عرفانی ایرانی در راه ریشه کنی

غرور و خودپرستی و بازکردن راه به سوی خدا وجود داشته باشد .
 شاعران عارف ما بودند که بشر را به کشتن خوی شیطانی یا نفس اماره
 و دریافتن خودِ رحمانی یا نفس مطمئنه دعوت کردند و معنای لطیف «موتوا قبل ان
 تموتوا» را با دل‌انگیزترین حکایات و کلمات شرح دادند .
 گاهی برای ترك خودپرستی و رسیدن به بی‌خودی شاعر از می‌پرستی
 سخن گفته .

درست است در بعضی موارد و پاره‌ای اشعار عارفانه از خیام تا حافظ از می
 بوی آب انگور می‌آید ولی به یقین در موارد زیاد دیگر منظور از می و مستی بی‌خود
 شدن از خود و صمیمیت و صافدلی و بی‌ریائی است مسلماً در این معنی است که
 حافظ گفت :

منم که شهره شهرم به عشق و وزیدن منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن
 به می‌پرستی از آن نقش خود به آب زدم که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن
 شاعر عارف ایران در نگوهرش خودپرستی سخن را چندان به جای باریک
 کشاند که حتی غرور دانش را مذموم دانست :

حکایت نحوی و کشتیان مثنوی را همه‌مان می‌دانیم و شاید همه حاضرین
 بیناد مجلس در حفظ داشته باشند ولی تیمی در آن است که هر چه تکرار و تذکار
 شود جا دارد :

آن یکی نحوی به کشتی در نشست	رو به کشتیان نهاد آن خودپرست
گفت هیچ از نحو خواندی گفت لا	گفت نصف عمر تو شد در فنا
دل شکسته گشت کشتیان ز تاب	لیک آن دم گشت عاجز از جواب
باد کشتی را به گردابی فکند	گفت کشتیان بدان نحوی بلند
هیچ دانی شنا کردن بگو	گفت نی از من تو سباحی مجو
گفت کل عمرت ای نحوی فناست	زان که کشتی غرق این گردابه‌است
محو می‌یابد نه نحو اینجا بدان	گر تو محوی بی‌خطر در آب ران
آب دریا مرده را بر سر نهد	ور شود زنده ز دریا کی رهد
گر شوی مرده ز اوصاف بشر	بحر اسرار ت نهد بر فرق سر
مرد نحوی را از آن در دوختیم	تا شما را نحو محو آموختیم

دریغا که وقت به پایان رسید و مطالب و نکاتی از عرفان که ذکر جمله آنها
 برای هر عصری و هر قومی سودمند تواند بود از قبیل مطالب راجع به اخلاص
 و ایثار و رضا و قناعت و استغناء و محبت و سماع و صفا و فقر و وجود و حال و معرفت
 ناگفته ماند ولی لازم می‌دانم یک نکته دیگر را که از نظر زندگی شتاب‌آمیز
 و به اصطلاح زندگی عملی و سازنده و علمی امروز ذکر آن سزاوار است بیان کنم و آن

این است که در آیین تصوف دوروش توان دید یکی روش اعتزال و قطع علائق و ترک مطلق آن است که حافظ در آن باب گفت :

غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است
این روش برای خود عالمی دارد و اهل آن مقامی دارند که خود واقف آیند .

روش دوم روش مثبت و کار و کوشش و خدمت و فعالیت است که در این موضوع تصوف یا عرفان ایران مقامی دارد و این حقیقت را رابندرانان تاگور در بحث از عرفان ایران خوب دریافته و بیان کرده است .

عارف همیشه مردم گریز و کناره جو و گوشه گیر و تارك دنیا نیست بلکه کسی است که در زندگی مطابق آئین آفرینش شب و روز بکوشد و کار کند نهایت این که کوشش او در راه خوبی و خدمت و مبرا از خودپرستی و نخوت باشد .

کسب وسایل زندگی برای خود و کسانش کند ولی روح و ایمان خود را وسیله قرار ندهد ثروت به دست آورد ولی مغرور آن نباشد و از حرام گرد نیاورد دنیا را بخرد ولی دین را نفروشد .

سعدی گفت :

دین بدنیا فروشان خرنند دین فروشند تا چه خرنند؟

من بارها به دانشجویان می گفتم شما دارای ثروت باشید ولی ثروت دارای شما نباشد، شما ماشین بخرید و سوار شوید ولی ماشین شما را نخرد و سوار شما نشود با تمثیل بسیار لطیف مولانا آب در زیر کشتی پشتیبان کشتی است ولی اگر به کشتی راه یافت موجب غرق آن است :

گفت پیغمبر به آواز بلند	با توکل زانوی اشتر ببند
رمز الکاسب حبیب الله شنو	از توکل درسب کاهل مشو
در توکل جهد و کسب اولیتر است	ز آن که در ضمن محبت مضمراست
گر توکل می کنی در کار کن	کشت کن پس تکیه بر جبار کن
چیست دنیا از خدا غافل شدن	نی قماش و نی زر و فرزند و زن
مال را کز بهر دین باشی حمول	نعم مال صالح گفتا رسول
آب در کشتی هلاک کشتی است	آب اندر زیر کشتی پستی است

در نتیجه آنچه را که در یک جمله توان گفت این است : عرفان که در ادب ایران جلوۀ درخشانی کرده پرتو دانش و بینش را در دلها می افروزد و نیروی کار و کوشش و مهر و خدمت و سایر صفات عالیۀ انسانی را در انفس و آفاق پرورش می دهد و فزونی می بخشد . عرفان چراغ راه سعادت است .

شعر عرفانی ایران چراغ هدایت فراراه انسان داشته است .

فکر بی‌اعتباری جهان و اغتنام فرصت و اثر آن در شعر فارسی

در زبان ما خیام سراینده بی‌اعتباری دنیا و هوادار اغتنام وقت شناخته شده است، لیکن ایباتی که بر زبان خیام جاری گردیده (حتی اگر رباعیات منسوب به او را نیز بر آنها بیفزائیم) باز تعداد آنها بمراتب کمتر خواهد بود از ایباتی که در همین زمینه در سراسر شاهنامه پراکنده است.

درواقع سرچشمه فکری را که به نام خیام شهرت یافته و شعرای دیگری، من جمله حافظ نیز بدان توجه خاص داشته‌اند، باید در شاهنامه جست و بسیار طبیعی است که چنین باشد؛ چه، شاهنامه سرگذشت شاهان و پهلوانان و زیبارویانی است که از بزرگترین قدرتها برخوردار بوده‌اند و با این همه، نه قدرت و نعمت، و نه جوانی و زیبایی، و نه زور بازو، هیچ‌یک نتوانسته است آنها را از نهیب روزگار در امان نگاه دارد؛ آمدند و چند صبحی زیستند و رفتند، مانند زبون‌ترین مردمان.

شاهنامه گورستان پهناور پر خروشی است که مردگان آن زنده‌ترین مردگان هستند و از این رو هیچ آئینه حکمت و عبرتی در زبان ما درخشانتر از شاهنامه نیست. زندگی و مرگ در قهرمانان این کتاب سر بر سر هم نهاده و با هم پیوند خورده‌اند.

همان جام جهان‌نمایی که جمشید و کیخسرو دنیا را در آن می‌دیدند، خود شاهنامه است. عمر نسل‌ها و قوم‌های گوناگون را در آن می‌نگریم که خیز بر می‌دارد، موج می‌زند و فرو می‌افتد، سپس آرام می‌گیرد، مانند یک گورستان دریائی (شعر معروف پل والرئ شاعر فرانسوی به این نام و در همین مضمون است) و آفتاب‌جاودان فردوسی بر این دریا تاییده است و شکوه و مرگ را می‌نماید که بسی پایدارتر و پررنگ‌تر از شکوه زندگی است.

از سوی دیگر، شاهنامه خلاصه و چکیده اندیشه و حکمت ایران پیش از اسلام را

در خود بازتابانده است، همین اندیشه‌هاست که منشاء اصلی فکرخیامی به شمار می‌رود. به طور کلی باید گفت که اگر شاهنامه نبود عالم پیش از اسلام ایران برای ما دخمه‌وار و تاریک می‌نمود. این کتاب پلی است مابین دو ایران پیش از اسلام و بعد از اسلام. بنابراین توجهی به اندیشه‌های ایران دوره ساسانی، فهم کتاب فردوسی را برای ما آسان‌تر می‌کند.

جهان‌بینی دوره ساسانی

کریستن‌سن ایران‌شناس دانمارکی، معتقد است که نفوذ فکرهای یونانی و مسیحی و هندی در ایران ساسانی نوعی حالت عرفانی به اندیشه این دوران بخشیده است. وی در کتاب خود «ایران در زمان ساسانیان» عبارتهائی از بعضی رساله‌های این دوره نقل کرده است که از آنها بوی آشنا می‌آید؛ یعنی کم و بیش همان مفاهیمی را بیان می‌کنند که ما در ادبیات عرفانی خود می‌بینیم؛ از آن جمله است «غم و شادی جهان شایسته اعتنا نیست. جهان را چون کاروانسرائی باید دانست که مردمان را بدان راهگذر افتد. هر چند توانگری مطلوب است، فقر شرافتمندانه بر ثروتمندی غیر عادلانه ترجیح دارد»^۱.

کریستن‌سن می‌نویسد: «در تحت تأثیر افکار جدید، آن خوش‌بینی نخستین که بنیان دین زردشتی و محرک مردمان به کار و کوشش بود، پژمرده و گسیخته شد. میل به زهد و ترک که در فرقه‌های ایرانی مخالف آئین زردشت رواجی بسزا داشت، رفته رفته وارد آئین زردشتیان نیز شد و بنیان این دیانت را بر انداخت.»

وی راجع به تعالیم زروانیان چنین می‌نویسد:

«در این وقت عقیده زروانیان که در عهد ساسانی شیوعی یافته بود، موجب شد که مردمان اعتقاد به جبر پیدا کردند و این اعتقاد به منزله زهری جانگزای بود که روح مزدیسنی قدیم را از پای درآورد.»

آن‌گاه از رساله مینوگه خرد این عبارت را نقل می‌کند:

«خرد آسمانی یا روح حکمت چنین فرماید: مرد هر چند صاحب عقلی قوی و دولتی‌نیرومند باشد، با قضا بر نتواند آمد، زیرا چون تضای محتوم مردی را سعید یا شقی کرد، دانا از کار فروماند و نادان بداندیشه در کار چست و چالاک گردد، کم‌دلان دلیر و دلیران کم‌دل شوند، و مردم کوشا کاهلی گیرند و کاهلان به کوشش درآیند»^۲.

۱ - ایران در زمان ساسانیان ترجمه رشید یاسمی ص ۳۰۳ - ۳۰۴ - ۳۰۵.

۲ - همین کتاب ص ۳۰۵ و ۳۰۶.

اکنون ببینیم که معتقدات زروانیان چه بوده است؟
می‌دانیم که آئین زردشتی مبتنی بر گوهر دو گانه است، آهورامزدا و اهریمن،
یا روشنائی و تاریکی و نیکی و بدی، پیوسته باهم درنبردند و بنابراین مرد زردشتی
باید بکوشد تا نیکی بر بدی پیروز گردد. بدین گونه، کوشش اساس دین زردشتی
قرار گیرد، کوشش در راه فیروز کردن نیکی بر بدی و نبرد با اهریمن.
به عقیده زنر استاد دانشگاه اکسفورد که تحقیق مفصلی درباره زروانیان
کرده، آئین زروانی شعبه‌ای از دین زردشتی بوده و برای آن پدید آمده تا
به نبرد پایان‌ناپذیر میان اهورامزدا و اهریمن خاتمه دهد. این آئین راه میانه
و سازش است.

زروانیان چنین ادعا می‌کردند که نیکی و بدی (اهورامزدا و اهریمن)
دو گوهر توامان‌اند و زروان یا «زمان نامتناهی» پدر آنهاست. بدین گونه به جای
گوهر دو گانه که خاص آئین زردشتی بود، گوهر سه گانه عنوان شد؛ یعنی خوبی
(اورمزد) بدی (اهریمن) و داور (زروان). در نظر زروانیان، زروان یعنی زمان که
پدر و پدید آورنده اهورامزدا و اهریمن است فرمانروای کاینات قرار می‌گیرد و از
همه چیز برتر است. در وجود زروان وحدت خدا جای دوگانگی مزدائی را می‌گیرد.
در آئین مزدائی، کوشش و بخت باهم همراهند، چون تن و جان، برای
آن که بار زندگی به منزل برسد باید از این دو تعادل گیرد. در نظر مزدائیان، مسؤلیت
رستگاری یا گمراهی انسان با خود اوست. بشر در برابر خوبی و بدی و ثواب و گناه
مختار است و نباید اراده آفریدگار را مسؤل نیک و بد خویش بشمارد. در آئین
زروان برعکس بشر باز یچۀ دست روزگار است و از خود اراده‌ای ندارد.
زنر درباره شاهنامه می‌نویسد: «اگر ما فردوسی را بیان‌کننده نظریات
زروانیان بگیریم، هیچ نشانه‌ای از یاداش آن جهان ویا زندگی همراه بارستگاری
در اثر او منعکس نخواهیم دید».

به طور کلی نظریه‌ای که درباره سرنوشت بشریت داده می‌شود، تیره و تار
است. در این جهان بشر باید رضا بداده بدهد، خواهش‌هایش را بمیراند و به تقدیر
تسلیم شود. درباره جهان دیگر نیز تنها چیزی را که او می‌داند این است که به
«سرای ابد» خواهد شتافت و وضع باشندگان این سرای به کلی نامعلوم است، چرا
که پرده‌ای بر سرنوشت ابدی بشر کشیده شده. هر چه هست و نیست زمان است»^۱.
زنر شاهنامه را آئینۀ عقاید زروانیان می‌داند، این نظر مبالغه‌آمیز است.
البته تقدیر و سپهر در سیر زندگی پهلوانان شاهنامه تأثیر کلی دارند، لیکن نظر
شاهنامه نه درباره این جهان و نه درباره جهان دیگر، به صورتی که زنر پنداشته سرد

وتیره و مادی ما بانه نیست .

بی تردید ، جهان بینی زروانی در ایران دوره ساسانی تأثیری داشته ، آگاهی بر بی اعتباری دنیا و تمایل به ترك در جامعه ایرانی حتی از زمان اردشیر مؤسس سلسله ساسانی ، در وجود شخص پادشاه تجلی می کند . مسعودی در مروج الذهب عبارتی را از نامه اردشیر به خواص خود نقل می کند که مبین این معناست . می نویسد :
« . . . به دنیا اعتماد مکنید که به هیچ کس پایدار نماند و غم آن مخورید که هر چه خدا خواهد همان شود ، معدلك دنیا را رها مکنید که آخرت را جز به دنیا به دست نتوان آورد . . . »

هم او روایت می کند که : « اردشیر در آخر عمر ، خود را از پادشاهی کناره کرد . به نظر آورد که پیش از او کسانی شهرها ساخته و قلعه ها بر آورده و لشگرها کشیده و سپاه و نفر و لوازم از او بیشتر داشته اند ، اما همه خاك شده و در گور خفته اند ، بدین جهت ترجیح داد کناره گیرد و به آشکده نشیند و به عبادت خدای پردازد و به تنهایی خو کند . . . »^۱

کناره گیری اردشیر اگر درست باشد ، پایان کار کیخسرو را در شاهنامه به یاد می آورد که به نحوی مرموز و عارفانه خود را در کوهسار ناپدید کرد . می دانیم که کتاب « خدای نامه » یعنی سرگذشت شاهان ایران مجموعه ای از روایات و افسانه های متداول دوره ساسانی بود که در زمان یزدگرد ، آخرین شهریار ساسانی تدوین گردید و بعد مأخذ کار فردوسی قرار گرفت . تدوین کننده خدای نامه ، موبدان و دبیران بودند و طبیعتاً آنچه در این کتاب منعکس شده ، مورد تأیید روحانیان و طبقه فرمانروای کشور بوده است .

در شاهنامه به نظر من دو جریان فکری زروانی و مزدائی به هم آمیخته شده اند . اعتقاد به نبرد بین نیکی و بدی ، به عقاب و ثواب و سزای دیگر و « مینو » رنگ کیش مزدائی دارد ؛ اما تکرار بی اعتباری دنیا ، قبول حاکمیت سپهر و تأثیری چون و چرا ی آسمان در زندگی مردم ، حالت حسرت و شك و جهل درباره آفرینش و سزای دیگر نظریاتی هستند که از اندیشه زروانی مایه گرفته اند . این امر نشان می دهد که لااقل در اواخر دوره ساسانی ، هر دو جریان فکری با هم در آمیخته و بر روح زمان چیره بوده اند .

به نظر ریچارد فرای ، ایران شناس امریکائی و استاد دانشگاه هاروارد ، در زمان ساسانیان زروانیست و آئین مزدائی در عمل از هم جدا نبوده اند ، دو طبقه بوده اند که تشکیل يك دین می داده اند . در میان زردشتیان ، خاصه در دستگاه حاکمه و دربار

۱ - ترجمه مروج الذهب . بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، ص ۲۴۳ .

بوده‌اند کسانی که تمایل به طریقه زروانی داشته‌اند. به عقیده فرای پس از آمدن اسلام به ایران دهقانان و بعضی از موبدان زردشتی چون برای حفظ منافع خود به دین تازه گرویدند، معتقدات زروانی را درباره حاکمیت سپهر و چیرگی زمان به اسلام داخل کردند و این اندیشه‌ها در عقاید اسلامی دوران عباسی تأثیر بسیار نهاد.

گرایش به ترك و عرفان در بعضی از پهلوانان شاهنامه

در شاهنامه به چند پهلوان نیمه عرفانی برمی‌خوریم، مانند ایرج و سیاوش و کیخسرو. ایرج از همان آغاز جوانی به ترك و صلح متمایل است. هنگامی که پدرش فریدون او را به جنگ با برادران نابکار راهنمایی می‌کند، پاسخ می‌دهد: این دنیا چه اعتباری دارد؟ سرانجام باید رفت، تاجداران دیگری نیز چون ما بودند و رفتند. پس بهتر است که من با برادران مدارا کنم و هر چه را که می‌خواهند به آنان واگذارم. و چون ایرج نزد برادران می‌رود و تور قصد کشتن او می‌کند چنین می‌گوید:

نه تاج کیی خواهم اکنون نه گاه	نه نام بزرگی نه ایران سپاه
من ایران نخواهم، نه خاور نه چین	نه شاهی نه گسترده روی زمین
بزرگی که فرجام او تیرگی است	بدان برتری بر بیاید گریست

سپس می‌گوید:

بسندہ کم زین جهان گوشه‌ای	به کوشش فراز آمدم توشه‌ای
---------------------------	---------------------------

همین روحیه، بیش و کم در سیاوش نیز دیده می‌شود. در سیاوش بدبینی عمیقی است و عقیده دارد که «زگیتی همه زهر باید چشید» یا:

درختی است این برکشیده بلند	که بارش همه زهر و برگش گزند
----------------------------	-----------------------------

و از اغتنام وقت یاد می‌کند:

بیا تا به شادی دهیم و خوریم	چو گاه گذشتن بود بگذریم
چه بندی دل اندر سرای سپنج	چه بازی به گنج و چه نالی زرنج

او نیز مانند ایرج معتقد است که دنیا شایسته دل بستن نیست:

گر ایوان من سر به کیوان کشید	همان زهر مرگم بیاید چشید
یکی سینه شیر باشدش جای	یکی کرکس و دیگری را همای

و چون با افراسیاب که برای کشتن او آمده است، روبرو می‌گردد، او نیز مانند ایرج دست از جنگ بازمی‌دارد و خود را بی‌مقاومتی تسلیم می‌کند:

سیاوش چنین گفت کابن‌رای نیست همان جنگ را مابه و جای نیست
و با خود می‌اندیشد که اگر قسمت او مردن باشد هیچ کوششی برای فرار از آن فایده ندارد - «که با اختر بد به مردی مکوش». در نتیجه او و یارانش بی‌آن که دفاعی

بکنند به دست ترکان کشته می گردند .

کیخسرو از دوشاهزاده دیگر عارف تر و عجیب تر است . هنوز عمرش به نیمه نرسیده که از پادشاهی کناره می گیرد و خود را در کوه ناپدید می کند . وی یکی از سیمای نیمه روحانی ، نیمه پادشاه است . نیمی از وجود او شکوه و قدرت دنیوی را در خود مجسم می کند و نیم دیگر بیهودگی و شکنندگی وضع بشر را . چرا چنین است ؟ خوب است بر سر این نکته کمی درنگ کنیم .

کیخسرو درست زمانی از دنیا دلزده می شود که کشور آرام گرفته و او در اوج کامروائی و توانائی است . پس از جنگهای دراز و خونین بر پادشاه توران زمین پیروز شده است . انتقام خون پدر را گرفته و مورد احترام و اطاعت و محبت همه مردم است . اما همه این پیروزیها از نظر گاه دیگر که نگریسته شود ، شکستی بیش نیست . سالهای سال جنگ کرده است ، با چه کسی ؟ با خانواده مادری خود ، و با خانواده پیران و پسه که نسبت با او و پدرش نیکی کرده بودند ؛ خویشان مادر خود و حتی برادر خویش ، فرود را به کشتن داده ، زنهایشان را اسیر یا در بدر کرده و شهرهایشان را به انهدام کشانیده ؛ بنابراین به آسانی می توان تصور کرد که وجدان او دستخوش نا آرامی شده و دگرگونی عذاب آوری در روح او پدید آمده باشد . آیا در این جنگ خانوادگی نوعی پوچی و بیهودگی جا نگداز می بیند ؟ . انگیزه او در کناره گرفتن از پادشاهی آن است که مبدا اکنون که به پیروزی دست یافته و در اوج قدرت است ، دیو بر او چیره شود ، مبدا غرور ، او را در پنجه خود گیرد و او نیز مانند جمشید ، ضحاک و تور و حتی نیایش کاووس به راه اهریمنی بیفتد .

ز من بگسلد قتره ایزدی گرایم بکتری و نابخردی
سپس این اندیشه نیمه خیامی و نیمه عارفانه بردل او راه می یابد که :
تبه گردد این روی ورنگ رخان بپوسد به خاک اندرون استخوان
هنر کم شود ناسپاسی به جای روان تیره ماند به دیگر سرای

کیخسرو پس از این اندیشه ، هفته ها در قصر خود در را به روی خویش می بندد و به دعا و نیایش می پردازد ، رفتار او در نظر پهلوانان و سران کشور چنان عجیب می نماید که سخت نگران می شوند و زال و رستم را برای چاره جوئی از سیستان فرامی خوانند . آنان بر این عقیده اند که دیو در تن پادشاه راه یافته و او به گفتار ابلسی از راه بدر رفته . پادشاه بارگاہ خود را سیاه پوش کرده است ، مانند چله نشینان به گوشه ای فرو خزیده و زرد و رنجور شده است .

شده گوژ بالای سرو سهی گرفته گل سرخ رنگ بهی
چون زال کیخسرو را از این رفتار سرزنش می کند و از خدا می خواهد که
روان او را روشن کند و خرد را به مغز او بازگرداند ، وی جواب می دهد پنج هفته

عبادت کرده‌ام و از پروردگار خواسته‌ام که مرا از این سرای سپنج ببرد و اکنون به کام خود رسیدم و سروش به من بشارت رفتن داد. کیخسرو روش خود را روش ایزدی می‌داند، نه اهریمنی.

هنگامی که می‌رود تا با کنیزکان خود وداع آخر کند و آنان از رفتن او بی‌تابی می‌کنند، آنان را چنین دل‌داری می‌دهد:

کجا خواهران جهاندار جم	کجا نامداران با باد و دم
کجا مادرم دخت افراسیاب	که بگذشت از آن سوی جیحون برآب
کجا دختر تور، ماه آفرید	که چون او کس اندر زمانه ندید
همه خاک دارند بالین و خشت	ندانم به دوزخ دراند یا بهشت

کیخسرو پیش از ناپدید شدن بز می تشکیل می‌دهد و سرداران و بزرگان کشور را برای هفت روز به خوردن و نوشیدن و عیش کردن فرامی‌خواند. پس از روز هفتم روی به کوه می‌نهد. شب آخر، پنج تن از پهلوانان را که او را همراهی کرده‌اند وداع می‌گوید و ناپدید می‌شود. این پنج تن که طوس و گیو و فریبرز و بیژن و گسته‌م باشند و همگی از پهلوانان نامدار جنگ ایران و توران‌اند، روز دیگر در زیر برف و دمه‌ای ناگهانی و مرموز ناپدید می‌گردند.

نکته قابل توجه این است که شاهان و شاهزادگان عارف‌منش شاهنامه، چون ایرج و سیاوش و کیخسرو، همگی از پهلوانان نیکوکار شاهنامه‌اند، همه به خردمندی و درست‌اندیشی و آراستگی شهره‌اند و مورد احترام و تأیید و ستایش تنظیم‌کنندگان «خدای‌نامه» و شخص فردوسی می‌باشند و جنبهٔ سرمشق و پیشوایی دارند. گرچه هر سه فدا می‌شوند، ولی شکست آنان چون فتحی و انمود می‌گردد، همه اتفاق نظر دارند که حق با آنها بوده است.

ترك دنیا و اعتكاف در شاهنامه و در تمدن دوران ساسانی نظائری چند پیدا کرده‌است، لهراسب پس از آن که تاج و تخت را به پسر و امی گذارد به آتشکدهٔ بلخ می‌رود و تا پایان عمر یعنی سی سال در آنجا به عبادت مشغول می‌شود.

دیدیم که به قول مسعودی اردشیر بابکان نیز در آخر عمر در آتشکده معتکف گشت. بزرگان دیگری نیز هستند که به علت آن که از کار برکنار گردیده یا مغضوب و فراری شده بودند به طور موقت به آتشگاه پناه برده‌اند. از آن جمله‌اند مهرنرسی وزیر معروف یزدگرد و بهرام. و نیز خسرو پرویز پس از آن که از پایتخت گریزان می‌شود. و اما روح اغتنام فرصت کم و بیش در همهٔ پهلوانان ایرانی شاهنامه هست، گاهی در پهلوانان بیگانه نیز.

همان گونه که اشاره شد اقتضای شاهنامه، برانگیختن تأمل و عبرت است. سرنوست پهلوانان و پادشاهان خواننده را دم به دم نسبت به شگفت‌بودن و بی‌اعتبار

بودن و بی‌سروپای بودن دنیا آگاه نگاه می‌دارد. عمرهای دراز هزارساله و هفتصد ساله (مانند جمشید و زال و رستم) سرانجام به سر می‌رسند. قدرت‌هایی نظیر قدرت ضحاک و افراسیاب و اژگون می‌گردند. خوبان و بدان و توانگر و بینوا همه یکسان به داس مرگ درویده می‌شوند. گذشته از ایرج و سیاوش جوانانی چون سهراب و فرود و سرخه و شپیده ناکام کشته می‌شوند. اسفندیار در اوج جوانی و قدرت به کام مرگ فرو می‌رود، زمانی که تازه می‌خواهد میوهٔ رنج‌های خود را بچیند. دارا به دست سرداران خود یعنی نزدیک‌ترین کسانش زخم می‌خورد و با مرگ او شاهنشاهی‌ای کهنسال و بزرگ بر باد می‌رود. همین سرنوشت دربارهٔ یزدگرد آخرین پادشاه ناکام ساسانی تکرار می‌گردد. او نیز به دست یک ایرانی، یک آسیابان بدبخت از میان برداشته می‌شود و کاخ شاهنشاهی ساسانی فرو می‌ریزد.

خسرو پرویز و بهرام چوبینه هر دو به دست پست‌ترین و زبون‌ترین آدمیان زمان خود نابود می‌شوند.

مرگ زنان جوان زیاروی نیز سراسر شاهنامه را در بخور تأمل‌انگیز سوگ‌آلودی فرو برده است. تهمینه دختر پادشاه سمنگان در جوانی از داغ فرزندش سهراب، جان می‌سپارد. جریره مادر فرود و بیوهٔ سیاوش، خود را بر سر نعش پسر خنجر می‌زند، همهٔ کنیزان فرود خود را از پشت بام قلعه به زمین می‌افکند و می‌میرند، شیرین بر سر دخمهٔ خسرو خود را هلاک می‌کند، دختران خسرو پرویز آذر میدخت و پوران دخت هر دو در اوج جوانی به کام مرگ می‌روند.

فردوسی خود نیز حکمت و عبرت داستان‌هایش را هرگز از نظر دور نمی‌دارد، با پهلوانان خویش زندگی می‌کند، آغاز و انجام زندگی هر یک برای او پر معناست. مثلاً در اول داستان رستم و سهراب اشاره می‌کند که «یکی داستان است پر آب چشم» و سهراب را «نارسیده ترنجی» می‌داند که باد اجل او را برخاک می‌افکند و سپس خیام‌وار با لحن شک‌آمیز می‌پرسد: اگر مرگ داد است بیداد چیست؟ و نو میدانه جواب می‌دهد: «ازین راز جان تو آگاه نیست» و از آن درمی‌گذرد. در آغاز داستان رستم و اسفندیار همان لحن پر معنی به او باز می‌گردد:

نگه کن سحرگاه تا بشنوی ز بلبل سخن گفتن پهلوی
همی نالد از مرگ اسفندیار ندارد بجز ناله زو یادگار

فردوسی تحت تأثیر داستان‌های خود جهان‌بینی خویش را منطبق با جهان‌بینی پهلوانانش کرده است. او نیز مانند آنان معتقد است که باید خوش گذراند «دم غنیمت شهرد» در برابر بازبهای روزگار، نهیب پیری، بیماری و مرگ، پادزهری جز عیش و شادمانی نیست. البته او نیز بازماند پهلوانانش به ارزش‌های معنوی اعتقاد دارد و آنهارا مفهوم و منظور زندگی می‌شناسد، چون دانائی و خوبی و بزرگواری

و رادی و خرمدندی .

دو حکیم دوره ساسانی :

دردوره ساسانی ، دوتن بیش ازهر کس نماینده طبقه روشن بین و آگاه هستند ، چکیده حکمت و فرزانیگی آن دوران درزندگی و سخنان این دوتن جای گرفته است ، یکی برزویه طبیب است و دیگری بزرگمهر ، ازاین رو ما در اشاره ای به این دو به فهم مطلب نزدیکتر می شویم .

برای شناسائی برزویه ، سندگرانهائی در دست داریم و آن مقدمه ای است منسوب به او که در کلیله و دمنه آمده است .

برزویه چنان که خود در این مقدمه می گوید از خانواده ای بوده است که با دو طبقه متنفذ و اشرافی زمان پیوند داشته ، یعنی پدرش لشکری بوده است و مادرش از «خانۀ علمای دین زردشت» . در کودکی طب می خواند و چون در این فن استاد می شود و مدتی به طبابت می پردازد طب او متمایل به دوستی دنیا و جمع مال می گردد که ناگهان هشیاری ای در خویش می یابد ، با خود می گوید: «ای نفس میان منافع و مضار خویش فرق نمی کنی ، و خرمدند چگونه آرزوی چیزی در دل جای دهد که رنج و تبعیت آن بسیار باشد و انتفاع و استمتاع اندک ؟ و اگر در عاقبت کار و هجرت سوی گور فکرت شافی واجب داری ، حرص و شره این عالم فانی بسر آید و قوی تر سببی ترک دنیا را مشارکت این مثنی دون عاجز است که بدان مغرور گشته اند . ازین اندیشه ناصواب در گذر و همت بر اکتساب ثواب مقصور گردان که راه مخوف است ، و رفیقان ناموافق ، و رحلت نزدیک ، و هنگام حرکت نامعلوم . . .»

می بینیم که وجدان او به او نهیب زده است ، لیکن برای علاج دردمندان باز چندی به عمل طب ادامه می دهد و از این طریق ثروتی می اندوزد و زندگی مرفهی برای خود فراهم می کند . اما پس از مدتی ناخشنودی عذاب دهنده ای از روش زندگی خود بر او مستولی می شود ، بدان گونه که امکان مداومت در علاج جسم را از او می گیرد ، پس حرفه خود را رها می کند و به دین روی می آورد ، یعنی بر آن می شود که روانها را علاج کند و چون شکی نسبت به درستی عقاید رایج زمان در دل او راه یافته بر آن می شود که حقیقت را در جای دیگر بجوید و راه تازه ای در پیش گیرد . نخستین کاری که می کند این است :

«پس ، ازرنجانبیدن جانوران و کشتن مردمان و کبر و خشم و خیانت و دزدی احتراز نمودم و . . . و از هوای زنان اعراض کلی کردم و زبان را از دروغ و نمائی و سخنانی که ازو مضرتی تواند زاد چون: فحش و بهتان و غیبت و تهمت ، بسته گردانیدم و از ایذای مردمان و دوستی دنیا و جادوی و دیگر منکرات پرهیز واجب دیدم و تمنی

رنج غیرازدل دورانداختم . . . وازبدان بیریدم وبه نیکان پیوستم ورفیق خویش صلاح وعفاف را ساختم که هیچ یار وقرین چون صلاح نیست . . .»

«ویکی ازثمرات تقوی آن است که ازحسرت فنا وزوال دنیا فارغ توان زیست وهرگاه منتقی درکارهای این جهان فانی ونعیم گذرنده تأملی کند، هرآینه آن را به نظر بصیرت می بیند وهمت برکم آزاری وپیراستن راه عقبی مقصورشود وبه قضا رضا بدهد تا غم کم خورد ودنیارا طلاق دهد تا از تبعات آن برهد وازسر شهوت برخیزد تا پاکیزگی ذات به حاصل آید . . . وکارها برقضیت عقل پردازد تا از پشیمانی فارغ آید وبریاد آخرت الفت گیرد تا قانع ومتواضع گردد» .

اما ازطرف دیگر بیم داردکه ترک دنیا معاش اورا مختل کند، هنوز تردیدی دردل اوست، ازنو فکر می کند ودرمی یابد که: نعمت های این جهان چون روشنائی برق بی دوام وثبات است، وبا این همه مانند آب شورکه هرچند بیش خورده شود تشنگی غالب ترگردد وچون خمره پرشهد سموم است که چشیدن آن کام را خوش آید لیکن عاقبت به هلاک کشد . . . وآدمی را درکسب آن چون گرم پیله دان که هرچند بیش تند بتند سخت ترگردد وخالصی متعذرشود . . . وسرانجام دل برعبادت می نهد. می بینیم که راه برزویه وامید واندیشه های او شبیه به اندیشه های است که عرفای ما دردوران اسلامی پرورانده اند وراهی است که آنان برای تهذیب نفس ورستگاری وجود پیشنهاد کرده اند .

وباز می گوید: «چه بزرگ جنون وعظیم باشد باقئی را به فانی ودائی را به زایل فروختن وجان پاک را فدای تن نجس داشتن . . .» .

بدین گونه پشت پا به دنیا می زند وبه کار آخرت می پردازد، تاآن که سفر هندوستان پیش می آید و کتاب کلیله ودمنه را از آنجا می آورد . اغتنام وقت درنظر برزویه «قدر ایام عمرخویش دانستن ودرنجات نفس کوشیدن» است ودرست درهمان مفهومی که بعد درنزد عرفای ایران می بینیم، کمال معنوی را فدای لذات صوری کردن. درشاهنامه راجع به آوردن «کلیله ودمنه» ازهند داستان پرمعنائی آورده شده است وآن این است که برزویه درکتابی ازهندوان می خواند که دریکی ازکوههای هند گیاهی است که اگر برمرده بریزند زنده شود، نوشیروان اورا برای آوردن آن گیاه به هند می فرستد. برزویه روانه می شود وهرچه جستجوی می کند چنین گیاهی را نمی یابد، سرانجام می گوید که اورا نزد داناترین هندوان راهنمائی کنند. وی را نزد مرد سالخورده ای که ازهمه داناترش می دانند می برند. برزویه ماجرای گیاه جانبخش را حکایت می کند وپیرمرد مفهوم کنایه ای گیاه را براو روشن می نماید و می گوید آنچه مرده را زنده می کند دانش است:

گیا چون سخندان و دانش چو کوه که باشد همه ساله دور از گروه

تن مرده چون مرد بی دانش است که نادان به هر جای بی رامش است
سپس اشاره می کند که خاصیت این گیاه زنده کننده را در کتاب کلیله و دمنه
باید جست .

حکیم دیگر بزرگمهر است . در شاهنامه هفت بزم به نوشیروان نسبت داده
شده است که در آنها بزرگمهر در حضور پادشاه و سران کشور اندرز می گوید و چکیده
حکمت زمان خود را بر زبان می آورد . ما در اینجا به جزئیات اندرزهای بزرگمهر
کاری نداریم ، تنها به ذکر مواردی که به موضوع سخن ما مربوط می شود می پردازیم .
در بزم اول می گوید :

هرجوی و تیمار پیشی مخور که گیتی سنج است و ما بر گذر
خردمند و دانا و خرم نماند تنش زین جهان است و دل زان جهان
و نیز در ستایش قناعت و دوری از آرزو سخن می گوید :

توانگر بود هر کرا آرزو نیست خنک آن کسی کآرزش انباز نیست
توانگر شد آن کس که خرسند شد از او آرزو و تیمار در بند شد
و در بزم دوم چون از او درباره تقدیر می پرسند چنین پاسخ می دهد :

چنین داد پاسخ که جوینده مرد جوان و شب و روز با کار کرد
بود راه روزی بر او تار و تنگ به جوی اندرون آب او بادرنگ
یکی بی هنر خفته بر تخت بخت همی گل فشاند بر او بر درخت
در بزم سوم وصف مزد خردمند را پنج می داند :

نخست آن که هر کس که دارد خرد ندارد غم آن ، کز او بگذرد
نه شادی کند زان که ناپافته نه گر بگذرد زو بود تافته
به نابودنی ها ندارد امید نگوید که بار آورد شاخ بید
چو ازرنج و از بد تن آسان شود ز نابودنی ها هراسان شود
چو سختیش بیش آید از هر شمار شود پیش و سستی نیارد به کار
جهان اگر چه بی اعتبار و بی سروپاست ، مستلزم آن نیست که زندگی با کوشش
همراه نباشد .

تن آسانی و کاهلی دور کن بکوش و زرنج تنت سور کن
که اندر جهان سود بی رنج نیست هم آن را که کاهل بود گنج نیست
در بزم پنجم باز بر می گردد بر سر خرد و دانائی :

چنان کن که هر کس که دارد خرد به دانش روان را همی پرورد
ز نادان بنالد دل سنگ و کوه ازیرا ندارد بر کس شکوه
و این داستان عیسی را در داستان مولانا به یاد می آورد که به کوه می گریخت ، گفتند
از چه می گریزی ؟ گفت از دست احمق .

در جای دیگر که انوشیروان را پند می‌دهد، می‌گوید که همه شکوه و جلال و قدرت و ثروت پادشاهی از میان می‌رود و فقط از ما درد دنیا نام نیک می‌ماند و سرمایه زندگی را کردار و گفتار خوب می‌شناسد و فرهنگ را آرایش و سرمایه زندگی می‌داند.

ز گوهر سخن گفتن آسان بود
گهر بی هنر زار و خوار است و سست
به فرهنگ باشد روان تندرست

و در همانجا با لحنی شکسپیروار جهان را چنین می‌بیند :

و دیگر که گیتی فسانه است و باد
چو بیدار گردد نبیند به چشم
چو خوابی که بیننده دارد به یاد
اگر نیکوئی دید، گر درد و خشم
در پایان این پندنامه انوشیروان از بی اعتباری گیتی با بزرگمهر سخن می‌گوید:
یکی مرد بینی که با دستگاه
که او دست چپ را نداند ز راست
رسیده کلاهش به ابر سیاه
ز بخشش فرونی نداند ز کاست
یک از گردش آسمان بلند
ستاره بگوید که چون است و چند
فلك رهنمونش به سختی بود
همه بهر او شور بختی بود

بزرگمهر عقیده خود را راجع به روزگار نه تنها در بیان بلکه در عمل نشان می‌دهد. ماجرا این است که یک بار واقعه‌ای پیش می‌آید که انوشیروان بر اثر سوء تفاهمی بر او خشم می‌گیرد و وی با آن که به آسانی می‌تواند بی گناهی خود را ثابت کند خاموش می‌ماند. انوشیروان فرمان زندانی کردن او را می‌دهد. پس از چندی به او پیغام می‌فرستد که حالش چگونه است؟ او جواب می‌دهد که جای من از جای شهریار بهتر است. شاه در خشم می‌شود و دستور می‌دهد که او را در چاه تاریکی در بند کنند و چون چندی می‌گذرد و باز از حال او جو یا می‌شود، بزرگمهر پاسخ می‌دهد: روز من از روز شهریار بهتر است. انوشیروان از این جواب بر می‌آشوبد و دستور می‌دهد که او را در تنور آهنین تنگ و تاریکی افکنند و اطرافش را سیخ و پیکان بچینند بدان گونه که قدرت تکان خوردن نداشته باشد. آن گاه به او پیغام می‌فرستد که چگونه‌ای؟ او جواب می‌دهد: روز من از روز نوشیروان بهتر است. انوشیروان که دیگر حیرت زده و مستأصل شده است یکی از نزدیکان خود را همراه با دژخیمی نزد او می‌فرستد و از او می‌خواهد که حقیقت امر را بگوید که چگونه در بند و شکنجه حال خود را بهتر از حال او می‌داند. بزرگمهر بدین گونه جواب می‌دهد:

بدان پاکدل گفت بوذرجمهر
نه این پای دارد به گردش نه آن
که ننمود هرگز به ما بخت چهر
سرآید همه نیک و بد بی گمان

۱ - نه این یعنی زندگی من .

۲ - نه آن یعنی زندگی انوشیروان .

چه با گنج و بخت و چه بارنج و سخت بیندیم هر گونه ناکام رخت
 ز سختی گذر کردن آسان بود دل تاجداران هراسان بود
 و چون سخن او را به اطلاع پادشاه می‌رسانند ، دستور می‌دهد که او را از آنجا به قصر
 ببرند و در آنجا نگاه دارند و پس از چندی چون او را می‌بخشاید بزرگمهر شرح
 واقعه را مبنی بر بی‌گناهی خود بیان می‌کند . در این مثال بزرگمهر نشان می‌دهد
 که رنج و راحت روزگار و عزت و خواری او در چشم مرد روشن بین یکی است و او
 در هر حال دل بر جهان گذران نمی‌بندد .

شاهنامه و زندگی جهان

در شاهنامه از همه آنچه بعدها خمیرمایه فکر خیامی و عرفانی را در ادبیات
 فارسی تشکیل می‌دهد ، نمونه‌هایی می‌یابیم . در اینجا به پنج مورد اصلی اشاره می‌شود:
 ۱ - حیرت در کار جهان و ندانستن راز او - در شاهنامه بارها به این فکر
 اشاره شده :

چنین است و رازش نیاید پدید نیایی به خیره چه جوئی کلید
 و نیز: تو راز جهان تا توانی مجوی یا : هنرجوی و راز جهان را مجوی
 یا : پژوهش مکن گرد رازش مگرد .
 فردوسی نیز مانند خیام درست نمی‌داند که عاقبت کار چه خواهد بود ؟
 ز باد آمدی زفت خواهی به گرد چه دانی که با تو چه خواهند کرد
 ۲ - بی‌وفائی و بی‌سروپائی زمان - پیش از این اشاره کردیم که مسئله
 ناپایداری جهان و کوتاهی عمر بارها در شاهنامه مطرح می‌شود یکی از آن موارد
 آنجاست که سبندخت با شوهر خود مهرباب کابلی از ناپایداری عمر سخن می‌گوید :
 از آن گنج آباد و این خواسته وزین تازی اسبان آراسته
 وزین ریدکان سپهد پرست وزین باغ و این خسروانی نشست
 وزین چهره و سرو بالای ما وزین تاج و زین دانش و رای ما
 به ناکام باید به دشمن سپرد همه رنج را باد باید شمرد
 یکی تنگ صندوق از آن بهر ماست درختی که تریاک او زهر ماست
 فردوسی چنان سخن می‌گوید که گوئی دنیا هوشیار است و می‌توان او را
 سرزنش کرد . او را بدخواه می‌خواند «زمانه به زهر آب داده است چنگ» یا کار
 او بردن و آوردن است «یکی را برد دیگر آرد دوان» و او را ملامت می‌کند که
 سروپایش معلوم نیست .

چپ و راست هر سو بتابم همی سر و پای گیتی نیابم همی
 یکی بد کند نیک پیش آیدش جهان بنده و بخت خویش آیدش
 دگر جز به نیکی زمین نسپرد همی از تژندی فرو پژمرد

و در این تبعیض و ظلم هیچ کس حکمت کارهای او را نمی داند :

یکی را همی تاج شاهی دهد یکی را به دریا به ماهی دهد
یکی را برهنه سر و پای سفت نه آرام و خورد و نه جای نهفت
یکی را دهد نوش از شهد و شیر بپوشد به دیبا و خنر و حریر

و سرانجام این عزت و ذلت بی دلیل هردو را بیهوده می بیند .

سرانجام هردو به خاک اندرند

فردوسی در برابر پرده راز متوقف می شود ، نمی داند که چرا چنین است :

چنین بود تا بود و این تازه نیست گراف زمانه به اندازه نیست
یکی را برآرد به چرخ بلند یکی را کند زار و خوار و نژند
نه پیوند با آن نه با اینش کین که دانست راز جهان آفرین

۳ - همه راهها به مرگ ختم می شود :

زمین گرگشاده کند راز خویش نماید سرانجام و آغاز خویش
کنارش پر از تاجداران بود برش پر زخون سواران بود
پر از مرد دانا بود دامنش پر از خوب رخ چاک پیراهنش

چه آنان که در گمنامی بودند و چه آنان که در ناموری ، همه رفتند :

کجا آن که بر کوه بودش کنام بریده ز آرام و از کام و نام
کجا آن که سودی سرش را به ابر کجا آن که بودی شکارش هژبر
همه خاک دارند بالین و خشت خنک آن که جز تخم نیکی نکشت

خوب ، اکنون که دنیا چنین است چه باید کرد ؟ باید خوش زیست و از زندگی نصیب گرفت ، چون می رویم و دیگر بر نمی گردیم و حتی نمی دانیم که در دنیای دیگر بر سر ما چه خواهد آمد ، تنها راه آن است که «نقد» یعنی وقت موجود را قدر بدانیم . خوش بودن و از زندگی بهره گرفتن به دو صورت منفی و مثبت حصول می یابد ، یکی غم را ازدل خود بردن ، فراموش کردن و دیگری از مواهب زندگی نصیب گرفتن ، از زیبایی ها و خوبی ها ، از روی خوش ، هوای خوش و مصاحبت خوش ، بنابراین شراب در نظر بهلوانان شاهنامه ماده شفابخشی شناخته شده است .

فردوسی نیز مانند خیام از بد روزگار و ناهمواری دنیا به جام باده پناه می برد :

که روزی فراز است و روزی نشیب گهی شاد دارد گهی با نهیب
همان به که با جام گیتی فروز همی بگذرانیم روزی به روز
هر گاه که واقعه تأثر آوری را بیان می کند از باده یاد می آورد . پس از

ناپدید شدن کیخسرو گوید :

دل زنگ خورده ز تلخی سخن ببرد ازو رنگ باده کهن
چو پیری در آید ز ناگه به مرد جواش کند باده سالخورده

سیاوش زمانی که مرگ نزدیک خود را نزد پیران پیش‌بینی می‌کند به او می‌گوید:
بیا تا به شادی دهیم و خوریم چو گاه گذشتن بود بگذریم
و خود فردوسی پس از مرگ افراسیاب به تنبیه می‌گوید :

جز از نام نیکی نباید گزید نباید چمید و بیاید چرید
بهار فصل شادی و شراب است ، بهرام‌گور که در شاهنامه یکی از مردان
وقت پرست و شادخوار است می‌گوید :

برومند و بویا بهاری بود می سرخ چون غمگساری بود
هوا راست گردد نه گرم و نه سرد زمین تازه و آسمان لاژورد
فردوسی نیز مانند خیام از بد روزگار و ناهمواری دنیا به جام‌باده پناه می‌برد:
در مقدمه داستان رستم و اسفندیار چون می‌خواهد ماجرای غم‌انگیزی را بسراید
از می یاد می‌کند :

کنون خورد باید می خوشگوار که می بوی مشک‌آید از مرغزار
هوا پرخروش و زمین پرزجوش خنک آن که دل شاد دارد به نوش
درم دارد و نقل و نان و نبید سرگوسفندی تواند برید
و در جای دیگر :

اگر مرگ دارد چنین طبع‌گرم پراز می یکی جام خواهم بزرگ
یکی سرو قدی و سیمین بدن دل آرام و خوشخوی و شیرین سخن
۵ - جبر :

در شاهنامه اشاره‌های مکرر به ناتوانی بشر در برابر اراده‌ی آسمان دیده
می‌شود ، هیچ عملی بدون مداخله‌ی تقدیر صورت نمی‌گیرد .

هژبر جهانسوز و نر ازدها ز دام قضا هم نیابد رها
نیشته به سر بر دگرگونه بود ز فرمان نه کاهد نه هرگز فرود
بخواهد بدن بی‌گمان بودنی نکاهد به پرهیز افزودنی

ماجراهایی که در شاهنامه می‌گذرند همگی ازینجه‌ی تقدیر برخوردارند
مانند داستانهای ایرج و سهراب ، سیاوش ، فرود ، اسفندیار و غیره بشر تلاش
بیهوده‌ای می‌کند لیکن از تغییر دادن مسیر آنها ناتوان است .

از نظر فردوسی ، ارزش بزرگ شاهنامه در جنبه‌ی عبرت‌انگیز و هوشیارکننده‌ی
آن است ، خود او همواره فلسفه‌ی زندگی و راز زیستن را از داستانهای خویش
استخراج می‌کند . خلاصه آن که شاهنامه که از جهات مختلف منبع فیاض و پهنآوری
برای غنا بخشیدن به تخیل و فکر ایرانی بوده است ، از جهت توجه مداوم به بی‌اعتباری
جهان و اغتنام وقت نیز توانسته است الهام‌بخش صدها شاعر و متفکر ایرانی در طی
قرنها شود که نامدارتر از همه آنها خیام و سعدی و حافظ هستند .

شعر فارسی معاصر*

در این جلسه بموجب برنامه‌ای که به سرپرستی وزارت فرهنگ و هنر تنظیم و توزیع شده از شعر فارسی معاصر بحث خواهد شد و از تحولات اجتماعی ایران در عصر ما و از تأثیرات آنها در شعر امروز و از وجوه تمایز شعر معاصر از شعر ادوار سابق از لحاظ فکر و شکل و موضوع و بالاخره از وظایف شاعران امروز در برابر جامعه سخن بمیان خواهد آمد .

در وقت محدود و فرصت کوتاهی که در این جلسه داریم یک بحث جامع و کامل و شامل در این مسائل بهیچوجه میسر نیست و صاحب‌بظران میدانند که طرح مطالب درباره ساده‌ترین مسائل معاصر آنهم به اجمال و اختصار و بدون امکان استدلال کافی دشوار و توأم با انواع محظورات است و در مورد شعر و شاعران معاصر این اشکالات و محظورات چندین برابر میشود .

تجزیه و تحلیل تحولات اجتماعی و نهضت‌های ادبی و سبک‌های گوناگون ذوقی و هنری ، که ما در زندگانی روزانه با آنها سروکار داریم و داوری درباره آنها ، نمیتواند خالی از نقص و نارسائی باشد زیرا هنوز تاریخ نتوانسته است درباره

* سخنران ارجمند ، گفتار جامع و مفصلی درباره شعر معاصر فارسی تهیه کرده بودند ولی چون بسبب محدودبودن وقت ، ایراد تمامی آن گفتار را در جلسه نهائی کنگره شعر میسر ندیدند شخصاً خلاصه‌ای از آن فراهم آوردند و خلاصه مذکور را که متن آن در این کتاب چاپ میشود در جلسه مورخ پانزدهم آبان‌ماه ۱۳۴۷ کنگره قرائت نمودند .
متن کامل و مفصل گفتار ایشان که شامل تحقیق سودمندی درباره تحولات شعر معاصر است جداگانه چاپ خواهد شد (وزارت فرهنگ و هنر) .

آنها خصوصاً در آنچه مربوط به سی‌چهل سال اخیر است قضاوت کند .
از این گذشته ساختمان فکری و سوابق ذهنی هر کدام از ماها که هنوز
زنده‌ایم و خاطرات خوش و ناخوش و تلخ و شیرین که از دوستی و الفت یا احیاناً
از ناسازگاری با یکدیگر داریم باعث میشود که یک مورخ و منتقد هر چه سعی
در بی‌طرفی داشته باشد باز تحت تأثیر این عوامل نتواند حقیقت واقع را آنچنان که
باید دریابد یا بیان کند .

خواننده و شنونده نیز غالباً سخنان او را با معیارهای شخصی می‌سنجد .
گاهی می‌پذیرد و گاهی نمی‌پذیرد و حتی می‌رنجد .

بخاطر دارم که در تیرماه ۱۳۲۵ خورشیدی که کنگره‌ای از نویسندگان
و شاعران در یک محیط مثنیج سیاسی تشکیل شد جناب آقای علی‌اصغر حکمت
در باره شعر معاصر سخنرانی کردند و با اینکه برای سخنرانی ایشان سه ساعت وقت
منظور شده بود و فرصت کافی برای تشریح و اثبات عقاید خود داشتند هم بسبب
آنچه گفتند و هم بسبب آنچه به ملاحظاتی بر زبان نیاوردند مورد انتقادهای گوناگون
قرار گرفتند .

همین تجربه از سخنرانی جناب آقای حکمت کافی بود که مرا از سخنرانی
در این کنگره ، درباره شعر معاصر باز دارد و تشویق به پیروی از اغلب دوستان
ارجمندی بکند که پیش از من صلاحیت بحث و اظهار نظر در مورد شعر معاصر خاصه
شعر امروز دارند ولی هر کدام شاید به ملاحظاتی و بانوجه به علل و سوابقی که ذکر
شد از تعهد ایراد این سخنرانی عاقلانه احتراز فرمودند .

اما من که شاید بسبب خامی و ناپختگی این وظیفه را برعهده گرفته‌ام
و تقریباً یقین دارم که اجمال قهری اغلب مطالب و یا گاهی تفصیل ضروری پاره‌ای
از آنها ممکن است موجب تفسیرات گوناگون و انتقادهای ناروا و سوءتعبیرهای عمدی
از گفتار من بشود لازم میدانم قبل از ورود در این بحث تأکید کنم که هر چه در این باره
خواهم گفت بهیچوجه جنبه رسمی و دولتی ندارد و مسئولیت آنرا شخصاً برعهده
میگیرم و اگر عقاید و مطالب یا سئوالاتی در این سخنرانی طرح کنم مخصوصاً باین
قصد خواهد بود که حضار محترم خودشان درباره آنها تفکر و تأملی بیشتر کرده
و خودشان هم نتیجه‌گیری فرمایند . زیرا به اعتقاد من بحث درباره شعر معاصر ایران
با پایان یافتن این کنگره نمیتواند پایان بگیرد و جواب سئوالاتی را که تشکیل همین
کنگره پیش خواهد آورد باید از نسلهای معاصر و آینده انتظار داشت نه فقط از من
و امثال من .

* * *

بحث تحولات اجتماعی معاصر ایران و تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم آنها را

در شعر فارسی معاصر از آغاز مشروطیت تاکنون میتوان به سه دوره تقسیم کرد :
دوره اول شامل پانزده سال (از ۱۲۸۵ خورشیدی تا ۱۳۰۰ خورشیدی)
یعنی فاصله بین صدور فرمان مشروطیت تا نخستین سال استقرار نظم‌نوین در کشور
بهمت رضاشاه کبیر .

دوره دوم از ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰ خورشیدی یعنی دوره بیست‌ساله زمامداری
وسلطنت شاهنشاه ققید .
دوره سوم از ۱۳۲۰ خورشیدی یعنی آغاز سلطنت شاهنشاه آریامهر
تا امروز .

در متن کامل این سخنرانی درباره تحولات اجتماعی هر سه دوره و تأثیر
آنها در شعر فارسی و درخصوص مطالب دیگر باتوجه به برنامه‌کنگره اجمالاً
توضیحاتی داده شده‌است ولی چون مجموع همان توضیحات اجمالی هم نظر به وسعت
موضوع و تنوع مطالب رساله مفصلی شده است در این فرصت محدود حتی قرائت
یک سوم آن رساله هم جائز و میسر نخواهد بود از اینرو فعلاً ناگزیرم در این جلسه
خلاصه‌مانندی از مطالب متن کامل رساله را باستحضار حضار گرامی برسانم و تقاضا
کنم که برای داوری صحیح درخصوص عرایض و عقایدی که عجاله باجمال بیان
میشود منتظر چاپ متن کامل رساله باشند .

دوره اول (۱۲۸۵ تا ۱۳۰۰ خورشیدی)

ریشه عواملی را که در ۶۴ سال پیش موجب ایجاد نهضت مشروطیت شد
باید در حوادث و وقایعی که در طی قریب ۱۰۰ سال قبل از آن نهضت یعنی در عهد
فتحعلیشاه و محمدشاه و ناصرالدینشاه و مظفرالدینشاه رخ داد جستجو کرد . در اواخر
سلطنت مظفرالدینشاه پیش از آنکه فرمان مشروطیت صادر شود آشفتگی اوضاع
ضعف دولت و رواج فساد در دستگاه پادشاه و ولیعهد و شیوع اعمال ناروا در محیط
حکومت و قضاوت و روحانیت و مداخله بیگانگان در امور داخلی و سیاست خارجی
کشور بحدی موجب نگرانی و تشویش افکار عمومی و عدم رضایت شده بود که شاعر
مدیحه‌سرایى مانند ادیب الممالک فراهانی متخلص به امیری حتی چهارسال پیش از
استقرار مشروطیت از مشاهده این اوضاع متأثر شد و در منظومه مسمط مفصلی که
در ۱۳۲۰ هـ - ق (مطابق ۱۲۸۱ خورشیدی) درتهنیت عید میلاد پیغمبر اسلام سرود
و آنرا بامدح مظفرالدینشاه بیابان رساند بشمه‌ای از این نابسامانیها اشاره کرد و پس از

تأسف برزوال دوران مجد و عظمت ایران در چند بند از آن منظومه واز جمله در دوبندی که بعنوان نمونه قرائت میشود تأثرات خود را ظاهر ساخت و چنین گفت:

... افسوس که این مزرعه را آب گرفته دهقان مصیبت زده را خواب گرفته
خون دل ما رنگ می ناب گرفته وز سوزش تب پیکرمان تاب گرفته
رخسار هنر گونه مهتاب گرفته چشمان خرد پرده ز خواب گرفته
ثروت شده بی مایه و صحت شده بیمار . . .

... چون خانه خدا خفت و عسّس ماند ز رفتن خادم پی خوردن شد و بانو پی خفتن
جاسوس پس پرده پی راز نهفتن قاضی همه جا در طلب رشوه گرفتن
واعظ به فسون گفتن و افسانه شفتن نه وقت شنیدن ماند، نه موقع گفتن
و آمد سر همسایه برون از پس دیوار . . .

قالب و شکل این منظومه مسط معروف منوچهری را به مطلع «خیزید و خیز آرید که هنگام خزان است . . .» بخاطر میآورد ولی موضوع و مضامین آن گاهی حماسی و گاهی وطنی و سیاسی و اجتماعی و گاهی انتقادیست و بدین جهات این مسط و غالب منظومه‌های اجتماعی دیگری که ادیب الممالک در مدت چهارده سال بعد سروده در میان آثار قدما نظیری ندارد .

مظفر الدین‌شاه پس از امضاء فرمان مشروطیت در ۱۲۸۵ خورشیدی در همان سال درگذشت و بدرفتاری جانشینش محمدعلیشاه با آزادیخواهان و بتوپ بستن مجلس و اعدام و تبعید گروهی از پیشوایان مشروطیت و دخالت روز افزون خارجیان در امور داخلی کشور منتهی بشورش و انقلاب و خلع او از پادشاهی و تفویض مقام سلطنت به فرزندش احمد میرزا شد. از طرف دیگر انتشار خبر انعقاد قرارداد تقسیم ایران بدو منطقه نفوذ بین روسیه و انگلستان و تعدیات روسیه تزاری در شمال ایران و از آنجمله بدارآویختن ثقة الاسلام و یارانش در تبریز نفرت و هیجان بزرگی در میان توده مردم نسبت به این دو دولت ایجاد کرد .

تأثیر مجموع این وقایع در جامعه مطبوعات و در افکار عده‌ای از شاعران و نویسندگان موجب انشاء و نشر مقالات و اشعار و ترانه‌های مهیج شورانگیزی به نام ادبیات وطنی و سیاسی مخصوصاً در هفت سال اول مشروطیت شد . پروفیسور ادوارد براون خاورشناس انگلیسی نمونه‌هایی از آنها را در کتابی تحت عنوان : « شعر سیاسی ایران جدید» با یک مقدمه تحلیلی و ترجمه اشعار به انگلیسی در همان زمان چاپ کرده که مرجع سودمندی است .

کشش و جاذبه نهضت و انقلاب مشروطیت و آرمانهای نویدبخش آن بحدی قوی بود که از طرفی شاعران نامداری مانند ادیب الممالک فرهانی و ملک الشعراء

بهار را که تا آزمان به سنت شعرای قدیم بیشتر مدیحه می‌سرودند و ادار ساخت که گاهی در قصائدی کاملاً بسبک قدما و گاهی در منظومه‌ها و مسمط‌هایی با بیانی ساده در موضوعات اجتماعی سخن‌سرائی‌کنند و از طرف دیگر بعضی از شاعران گمنام تا آن تاریخ مثلاً **ابوالقاسم عارف قزوینی** و **سید اشرف گیلانی** و **علی‌اکبر دهخدا** را مانند آهن‌ربا بخود جذب کرد و آنان را بسبب پدید آوردن آثاری مؤثر و مهیج که از لحاظ فکر و موضوع و حتی گاهی از لحاظ شکل ظاهری شعر و اجداد ناز گیهائی بودند به اوج شهرت و محبوبیت رسانید .

مسئلاً اگر انقلاب مشروطیت پیش نمی‌آمد **عارف موسی‌تپیدن** خوش‌آواز و آهنگ‌ساز ماهر که سابقاً در مجالس باده‌گساری دوستان و اشراف ، روزگار می‌گذراند هرگز با سرودن ترانه‌های شیوا و هیجان‌انگیز انقلابی (و بطرزی که از لحاظ توجه بامور اجتماعی پیش‌از او سابقه نداشت) در نظر معاصران خود بمقام یک شاعر ملی ارتقاء نمی‌یافت. یا طلبه‌گمنامی مانند **سید اشرف گیلانی** با نشر اشعاری اجتماعی و انتقادی به زبان عامیانه که گاهی جنبه جدی تأثرآور و زمانی جنبه شوخی کنایه‌داری داشت آنهمه مقبولیت در میان توده مردم بدست نمی‌آورد و نیز جوان ۲۶ ساله‌ای بنام **علی‌اکبر دهخدا** با روزنامه **صور** سرافیل همکاری نمی‌کرد و با تحریر مقالات جدی پرمایه از حیث لفظ و معنی و با نوشتن فکاهیات اجتماعی بنام چرند و پرند با امضاء مستعار (**دخو**) و همچنین با سرودن اشعار مؤثری به زبان ادبی یا به زبان محاوره عامیانه و نشر آنها در آن روزنامه مؤسس و بنیان‌گذار سبک‌های نوینی در زمینه‌های مختلف خاصه در نشر شعر فکاهی و جدی در ادبیات معاصر ایران نمیشد . اگر بعنوان مثال منظومه بسیار مؤثری را که **دهخدا** به زبان عامیانه درباره مرگ کودک بیمار و گرسنه‌ای به مطلع زیر :

خاک بسم - بچه بهوش آمده بخواب نه‌نه یکسر دو گوش آمده...

در روزنامه **صور** سرافیل منتشر کرد یا یکی از شاهکارهای ادبی او را که درباره کشته‌شدن و وصیت‌نامه دوست و همکارش **میرزا جهانگیرخان صور** سرافیل سرود ، با دقت بخوانیم بخصوصیات و مزایای طبع توانای سبک‌آفرین او پی خواهیم برد و با توجه دادن جوانان مستعد و کوشا و جویای امروزی باینکه **دهخدا** پیش‌از آنکه تحت تأثیر زبان و ادبیات خارجی واقع‌شود از ادبیات قدیم ایران بهره و مایه فراوان اندوخته و قدرت تصرف ابتکار آمیزی در قریحه خلاقش پدید آمده بود ، خواهیم توانست آنان را از سر توفیق او آگاه و به سرمشق‌گرفتن از او تشویق و ترغیب کنیم . بهمین‌منظور اجازه فرمائید فقط دوبند از آن منظومه **دهخدا** را که درباره مرگ و وصیت همکار شهیدش **میرزا جهانگیرخان** با سبکی نو سروده و اندوه و تأثر بی‌پایان خود را از آنچه پیش آمده بود با آرزوهای شیرینی درباره آینده ایران

و جوانان ایرانی در آمیخته است بخوانم و بگذرم :

ای مرغ سحر چو این شب تار	بگذاشت ز سر سیاهکاری
وز نفضه روح بخش اسحار	رفت از سر خفتگان خماری
بگشود گره ز زلف زر تار	محبوبه نیلگون عماری
یزدان بکمال شد پدیدار	و اهریمن زشت خو حصاری
یاد آر ز شمع مرده ، یاد آر	
... چون گشت ز نو زمانه آباد	ای کودک دوره طلائی
وز طاعت بندگان خود شاد	بگرفت ز سر خدا خدائی
نه رسم رارم نه اسم شداد	گل بست دهان ژاژ خائی
زان کس که ز نوک تیغ جلال	مآخون به جرم حق ستائی
پیمانۀ وصل خورده ، یاد آر	

* * *

پس از جلوس احمدشاه و استقرار مجدد مشروطیت امیدهایی که مجاهدین راه آزادی از نظام سیاسی جدید داشتند در نتیجه ادامه آشفتنگی اوضاع و نفوذ بعضی از مستبدان سابق در هیأت حاکمه و دخالت روزافزون بیگانگان در کارهای مملکت و رواج عوام‌فریبی و تعویق اصلاحات مطلوب به تدریج می‌دل به یأس شد . در این اثناء جنگ جهانی اول بسال ۱۹۱۴ میلادی (مطابق با ۱۲۹۳ هـ. شمسی) در گرفت و شعله‌های آن با ورود قوای متخاصم به ایران و نقض بی‌طرفیش بکشور ما هم سرایت کرد و ضمناً واقعه مهاجرت عده‌ای از سران مشروطیت بخارج از ایران بویژه بفرانسه و ترکیه و آلمان پیش آمد که در بعضی از گرایشهای فکری و هنری و در بعضی از موارد در آشفتنگی وضع زبان و ادبیات ما و در گسسته شدن پاره‌ای از پیوندهای فرهنگ معاصر با فرهنگ قدیم و اصیل ایرانی بی‌تأثیر نبود .

انعکاس این حوادث در اشعار بعضی از شاعرانیکه قبلاً نام آنها برده شد بخصوص در ترانه‌ها و غزل‌های عارف و همچنین در آثار چند تن از شاعران دیگر مانند ادیب پیشاوری - حسن وثوق (و ثوق الدوله) - حسین سمیعی (ادیب السلطنه) - فرخی یزدی و مخصوصاً میرزاده عشقی دیده میشود .

میرزاده عشقی از ۱۲۹۵ شمسی بعد در نمایشنامه منظومی بنام رستاخیز شهریاران ایران دستگاههای مختلف موسیقی ایرانی را با انواع مختلف شعر از قبیل مثنوی و غزل و تصنیف و غیره درهم آمیخت و در نمایشنامه منظوم دیگری بنام کفن سیاه و در منظومه نوری نامه مضامین مختلف اجتماعی را در اشعاری به سبکی تازه که از تصرفاتی در شکل مسط و ترکیب بند پدید آورده بود بیان کرد .

در ۱۲۹۷ خورشیدی ملک الشعراء بهار مجله‌ای بنام دانشکده با همکاری

چندتن از ادبا و شعرا منتشر کرد و در شماره اول آن مجله نوشت که : مرام ما ترویج روح ادبی و تعیین خط مشی جدیدی برای ادبیات در عین احترام به میراث ادبی گذشته است . این مرام که بهار آنرا مرام تکاملی در ادبیات میخواند فوراً مورد اعتراض و انتقاد روزنامه **تجدد** تبریز که جوانی پرشور و مبین پرست بنام **تقی رفعت** مدیر آن بود واقع شد .

تقی رفعت معلومات و مطالعات کافی در زبان و ادبیات فارسی نداشت ولی هنگام تحصیل در اسلامبول ادبیات فرانسه را بخوبی فرا گرفته و گرایشی به نهضت انقلابی و بسک جدید بعضی از شاعران ترکیه پیدا کرده بود که از شیوه های شعری اروپائیان از لحاظ فکر و موضوع و مخصوصاً از لحاظ شکل و قالب شعر تقلید میکردند . مطالعه مقالات و مناظرات مجله دانشکده ملك الشعراء بهار و روزنامه **تجدد** تبریز و مقایسه اشعار مندرج در دانشکده با اشعار روزنامه **تجدد** و مجله آزادیستان تبریز از لحاظ تاریخ شعر فارسی معاصر خالی از فایده نیست . **تقی رفعت** و همکارانش مانند بانو **شمس کسمائی** و **جعفر خامنه ای** در فاصله ۱۲۹۷ و ۱۳۰۰ خورشیدی در روزنامه **تجدد** و آزادیستان تبریز اشعاری انتشار میدادند که بسبب استعمال بعضی از لغات و ترکیبات منافی با قواعد و اصول زبان فارسی و بکار بردن تعبیراتی متخذ از ادبیات خارجی خاصه ترکی عثمانی و روسی و فرانسه ارزش و اصالتی ندارد ولی آزمایشهایی که در آن اشعار مخصوصاً در یکی از منظومه های بانو **شمس کسمائی** اولین بار و قبل از ۱۳۰۰ خورشیدی برای بکار بردن قالبهای جدید شعری و پیش و پس کردن قوافی و بلند و کوتاه کردن مصراعها بعمل آمده و قابل توجه است زیرا **نیمایوشیخ** که فقط در او اخردوران رضاشاهی دست باین نوع آزمایشها زد قبل از ۱۳۰۰ خورشیدی هنوز اشعاری متوسط بسبک خراسانی یا بسبک مثنوی می سرود . بعنوان نمونه ای از این نوع اشعار- منظومه ای که بانو **شمس کسمائی** در ۲۱ شهریور ۱۲۹۹ در قالبی که تساوی طولی مصراعها در آن رعایت نشده سروده و در مجله آزادیستان منتشر کرده است قرائت میشود :

پرورش طبیعت

ز بسیاری آتش مهر و ناز و نوازش
ازین شدت گرمی و روشنائی و تابش
گلستان فکرم ، خراب و پریشان شد افسوس ،
جو گلگلهای افسرده افکار بکرم
صفا و طراوت ز کف داده گشتند مأیوس
بلی پای بر دامن و سر بزانو نشینم

که چون نیم‌وحشی گرفتار این سرزمینم
 نه یارای خیرم
 نه نیروی شرم
 نه تیر و نه تیغم بود - نیست دندان تیزم
 ازین روی در دست هم‌جنس خود در فشارم
 ز دنیا و از خیل دنیاپرستان کنارم
 بر آنم که از دامن مادر مهربان سر برآرم .

* * *

گذشته از این قبیل آثار مندرج در روزنامه تجدد و مجله آزادیستان تبریز چنانکه گفته شد در فاصله ۱۲۹۵ و ۱۳۰۰ خورشیدی منظومه‌هایی از طبع میرزاده عشقی و در ۱۲۹۷ خورشیدی از طبع ملك الشعراء بهار (در منظومه عوام و خواص) و از قریحه رشید یاسمی (در منظومه‌های یادگار و پروانه و گل) و جعفر خامنه‌ای (در ذوق‌افیتینی بنام زمستان) در مجله دانشکده در مباحث مختلف اجتماعی و توصیفی و اخلاقی تراویده و چاپ شده بود که مضامینی نو و عباراتی فصیح و صحیح دارند و از حیث تصرفاتی در قالب‌های قدیم مخصوصاً در مسط و مستزاد و ترکیب‌بند مجموعاً حد وسطی محسوب میشوند بین مضامین و قالب‌های اشعار قدیم و اشعاری که نیما در اواخر دوره رضاشاه کبیر سرود و در آنها در اشکال مأنوس شعری همچنین در طرز استفاده از وزن و قافیه تغییراتی داد . در هر حال سزاوار است که تأثیر آثاری که ذکر شد (و نیز آثاری که دهخدا در اوائل مشروطیت سرود) در تکوین شخصیت ادبی جدید نیما و گرایش او از ۱۳۰۰ خورشیدی بی‌عد بسکی نو مورد مطالعه قرار گیرد .

دوره دوم (از ۱۳۰۰ تا ۱۳۳۰ خورشیدی)

در دومین دوره مشروطیت که از سوم اسفند ۱۲۹۹ و در زمین ادبی از ۱۳۰۰ خورشیدی آغاز میشود و با ۲۶ شهریور ۱۳۲۰ یعنی تاریخ حمله و ورود منتفقین به ایران پایان می‌یابد تحولات و اصلاحات اجتماعی مهمی بهمت رضاشاه کبیر در ایران صورت گرفت و ثبات و آرامشی در اوضاع پدید آمد . تفصیل این مجمل در متن کامل رساله مندرج است .

شعر و ادب ایران نیز تحت تأثیر تحولات مذکور قرار گرفت : اشعار

وترانه‌های شورانگیز و انقلابی صدر مشروطیت و سالهای مقدم بر طلوع دولت پهلوی بندریج جای خود را به اشعار و آثاری در زمینه‌های مختلف دیگر سپرد .

میرزاده عشقی در تعقیب آزمایشهای جالب توجهی که در چهارپنجسال پیش از کودتا بمنظور ایجاد تحولی در ادبیات کرده بود در اوائل سال ۱۳۰۳ شمسی منظومه معروف وصفی و اجتماعی خود را به نام **ایده آل** در سه تابلو انتشار داد که بند اول آن با این ابیات شروع میشود :

اوائل گل سرخ است و انتهای بهار نشسته‌ام سر سنگی کنار يك دیوار
جوار دره دریند و دامن کھسار فضای شمران اندک ز قرب مغرب تار
هنوز بود اثر روز برفراز «اوپین» . . .

چون تصور میکنم علاوه بر اشعار دهخدا در اوائل مشروطیت مقدمه کوتاهی که میرزاده عشقی در روزنامه شفق سرخ جناب آقای **علی دشتی** هنگام نشر منظومه ایده آل نوشته و همچنین خود آن منظومه در تشویق نیما یوشیج و رشید یاسمی در بیشتر موارد و در ترغیب **ملك الشعراء** بهار در چند مورد بسرودن اشعاری بسبکی نو با مضامینی نوتر مؤثر افتاده باشد قسمتی از مقدمه عشقی را قرائت میکنم : « فارسی زبانها من شروع کرده‌ام بیک شکل نوظهوری افکار شاعرانه‌ام را به نظم در آورم و بیش خود خیال کرده‌ام که انقلاب ادبیات فارسی با این اقدام انجام خواهد گرفت انشاء الله شعرای آینده دنباله این طرز گفتار را گرفته تکمیل خواهند کرد . »

عشقی در ۱۳۰۵ کشته شد و نتوانست راهی را که گشوده بود پایان برساند . نیما یوشیج که تا ۱۳۰۰ خورشیدی فقط قصیده و قطعه و مثنوی بسبک قدما میگفت و بسبب عدم تسلطش در این سبک نتوانسته بود جلب توجهی بکند در پائیز ۱۳۰۱ قطعه ای شب را که تأثیر منظومه معروف دهخدا بمطلع : ای مرغ سحر چو این شب تار در آن محسوس است سرود و در دیماه همان سال منظومه معروف **افسانه** را منتشر کرد که از حیث طرز تفکر شاعرانه و وصف حالات روحی و خاطرات شاعر و مخصوصاً از لحاظ تقلید از شیوه بیان و تغزل و حتی جمله بندی بعضی از شاعران اروپائی دارای خصوصیات بی سابقه ایست و با وزنی خوش آهنگ با این ابیات شروع میشود :

در شب تیره دیوانه‌ای کاو دل برنگی گریزان سپرده
در دره‌ی سرد و خلوت نشسته همچو ساقه‌ی گیاهی فسرده
میکنند داستانی غم‌آور

نیما با همین سبک منظومه خانواده سرباز و منظومه **شمع کرجی** و امثال

آنها را تا ۱۳۰۵ خورشیدی ساخت که با وجود مسامحه‌ها و گاهی اغلاطی که در همه آنها مانند سایر آثار نیما از حیث استعمال نابجای لغت فارسی و جمله‌بندیهای غیرمأنوس وجود دارد، رویهم‌رفته بسبب اندیشه شاعرانه خاص او کمابیش با حسن استقبال مواجه شد. با این وصف با توجه به آزمایشهای شاعرانی مانند دهخدا و عشقی و شمس کسمائی و تقی رفعت و جعفر خامنه‌ای و غیره قبل از ۱۳۰۰ خورشیدی (چه از حیث انتخاب موضوعات جدید و چه از حیث تصرفاتی که بعضی از آنها بطور ملایم و بعضی دیگر مانند تقی رفعت و شمس کسمائی بطرز افراطی و اذتلابی در قالبهای شعری کرده‌اند) نمیتوان قول کسانی را که معتقدند «نیما خود دیباچه روزگار شعر معاصر بود» باسانی قبول کرد.

* * *

در اوائل این دوره **ملك الشعراء بهار** درعین ادامهٔ سرودن قصائدی بسبک قدیم در موضوعاتی تازه مانند دماوند - خورشید - کیهان اعظم - سکوت شب و سرگذشت شاعر (۱۳۰۱) و **ونفثة المصدور** (۱۳۰۴) - درکه (۱۳۰۵) - دندان طمع (۱۳۰۵) - شب زمستان (۱۳۰۵) و غیره منظومه‌های دیگری نیز بسبک ذوقافیتین و دوبیتی‌های متوالی می‌ساخت که هم از حیث فکر و موضوع و هم از حیث شکل ظاهری شعر تازگی خاصی در آنها محسوس است از قبیل منظومه **افکار پریشان** و منظومه **کبوترهای من** (۱۳۰۲ خورشیدی).

بهار در نیمه دوم این دوره هم با سرودن منظومه‌هایی از قبیل **مرغ شب آهنگ** (۱۳۱۱) و **بنای یادگار** ترجمه از پوشکین (۱۳۱۴) گاهگاهی در همان سبک ذوقافیتین طبع آزمائی میکند. بعنوان نمونه سه‌بند از منظومه **افکار پریشان** بهار را (۱۳۰۲) میخوانم:

از بر این کرهٔ پست حقیر زیر این قبهٔ مینای بلند
نیست خرسند کس از خرد و کبیر من چرا بیهده باشم خرسند

* * *

شده‌ام در همه اشیاء باریک رفته تا سرحد اسرار وجود
چیست هستی افقی بس تاریک و ندر آن نقطهٔ شکی مشهود

* * *

بجز آن نقطه نورانی شك نیست اندر افق تیره فروغ
عشق بستم بحقائق يك يك راست گویم همه وهم‌است و دروغ ...

ایرج میرزا در پنجسال اول این دوره یعنی تا ۱۳۰۵ خورشیدی زنده بود و در ده سال آخر عمر از سرودن قصائد و قطعات بسبک قدما که در آن ورزیدگی

ومهارت کامل داشت روگردان شد وقصائد و قطعاتی شامل مطایبات یا انتقادهای اجتماعی وبخصوص مثنویهایی از قبیل عارفنامه و زهره ومنوچهر سرود که بقول مرحوم رشید یاسمی در آنها بحدی درسهولت بیان وسادگی گفتار هنرمندی نشان داده که گاهی درنثرهم نمیتوان تاآن درجه سادگی بکار برد .

اگر ایرج چند سال بیشتر عمر میکرد یا چند سالی دیرتر بدنیا میآمد وبآن طبع سرشار وهنری که درباب آمیختن فصاحت ولطف بیان با سادگی وروائی داشت موضوعات متنوع شاعرانه نری را در شعر خود می پروراند ، شاید می توانست یکی از عوامل مهم تحول عمیق واصیل در ادبیات ایران شود . بااین وصف همان مقدار از آثار اواخر عمر که از اوباقیمانده در گرایش عده ای از شعر اخاصه مثنوی گویان دوره دوم ودوره حاضر بساده گوئی تأثیر داشته است .

رشید یاسمی با آنکه در این دوره ودر قسمتی از دوره سوم که زنده بود منظومه های متعدد در قالبهای قدیم قصیده وقطعه ومثنوی بسبک قدما ولی در موضوعاتی جدید ساخته است در فاصله ۱۳۰۵ و ۱۳۱۵ خورشیدی از حیث شکل ظاهر شعر قالبی اختیار کرد که (بقول خودش از چند قسم مختلف اشعار سابق مانند قصیده ومسمط وقطعه ومثنوی وترکیب بند مایه گرفته واز لحاظ انتقاعی که در قسمتهای مختلف آن رعایت شده کار شاعر را در گذشتن از قافیه ای به قافیه دیگر آسان میکند) نام منقطعات بآن داده ودر ظرف ده سال قریب ۲۳ منظومه در موضوعات مختلف ومتنوع در این قالب سروده است از قبیل آئینه سیال - صبحانه شاعر - شبی در جنگل - ماهی هوس وغیره .

بعنوان نمونه چند بیت از دو منظومه او در قالب منقطعات خوانده میشود :

از منظومه شبی در جنگل (۱۳۰۵) :

خرم آن ساعتی که طلعت ماه بدرخشد ز حجله خانه کوه
وان پراکنده نور او ناگاه راه یابد به جنگل انبوه . . .

از منظومه صبحانه شاعر (۱۳۰۶) :

بامدادان که سوی باغ کنم پنجره باز بید مجنون بر دم همچو یکی بنده نماز
سبزه را شانه کند از سر انگشت لطیف آب را بوسه دهد از خم گیسوی دراز . . .

* * *

باید گفته شود که با توجه بقالب بعضی از منظومه ها که شاعرانی از قبیل دهخدا در اوائل مشروطیت و جعفر خامنه ای در ۱۲۹۷ و عشقی در فاصله ۱۲۹۵ و ۱۳۰۵ وبهار در فاصله ۱۳۰۲ و ۱۳۲۰ ونیما در طی ۱۳۰۱ و ۱۳۱۵ خورشیدی در قالبهایی شبیه به قالبهای منقطعات رشید سروده اند ، رشید یاسمی را نمیتوان برخلاف تصور خودش موجد ومبتکر این شیوه دانست ولی استمرار وورزش او

در این سبک در مدتی قریب ده سال و تنوع آثارش در سبک مذکور باعث شده است که او بیش از سایر شاعران دوره دوم مروج این سبک شناخته شود .
در دهه دوم دوره دوم یکی از شرعای معاصر که تا امروز اصولاً از حیث قالب کلام سبک قدما شعر میگوید منظومه مفصلی در سبک ذوقافیتین متوالی تحت عنوان زیر آسمان باختر سروده و در ۱۳۱۴ در مجله مهر منتشر کرده است که از لحاظ شکل و وزن منظومه شبی در جنگل رشید یاسمی را بخاطر میآورد ولی از لحاظ فکر و موضوع و معانی و مضامین بامنقطعات او فرق دارد .

در ضمن توضیحات مربوط بدوره سوم یعنی دوره حاضر نیز اشاره خواهد شد که سبک منقطعات رشید یاسمی از حیث شکل مورد توجه و استفاده بسیاری از شاعران حتی چند تن از شعراء مشهور به نوپرداز که بعضی از آنها در دوره دوم اندیشه‌های شاعرانه خود را در قالبهای قدیم از قبیل قصیده و غزل و رباعی میریختند واقع شده و بدین سبب در زمینه موضوع و فکر تنوع بیشتری پیدا کرده است .

در این دوره شعرائی نیز که شاعره نامدار پروین اعتصامی نمونه کامل آنهاست در عین وفادار ماندن بقالبهای شعری سابق از قصیده و غزل و مثنوی و قطعه و رباعی ، افکار و موضوعات جدید و متنوع اجتماعی و غنائی و وصفی و غیره را استادانه در آن قالبها گنجانده و ثابت کرده اند که استفاده از قالبهای شعری قدیم بمنظور بیان تازه ترین و گیرا ترین و خیال انگیز ترین موضوعات و عواطف شاعرانه به شرط چیره دستی و تسلط شاعر مانع و مشکلی برای او ایجاد نمی کند و شنونده را هم باسانی بدرک اندیشه شاعر و تأثر از آنچه او احساس کرده است قادر میسازد .

شاعرانی دیگر از باقیمانندگان دوره اول که در دوره دوم یا هنوز در قسمتی از آن میزیسته اند و همچنین بعضی از شعرا که در دوره دوم شروع بسخن سرایی کرده و امروز زنده اند ، هم در مورد شکل شعر و هم در مورد فکر و موضوع آن تقریباً بی کم و کاست و عیناً روش قدما را رعایت کرده و میکنند و از تحولات اجتماعی و فکری زمان جز بندرت اثری در آثار آنها دیده نمیشود .

در این دوره (دوره دوم) تحول ادبی و ذوقی و هنری نیما یوشیج درخور توجه و امعان نظر مخصوص است . او چنان که دیدیم پس از آزمایشهایی که به منظور پیروی از سبک قدما در قصیده و مثنوی و قطعه در اواخر دوره اول (یعنی پیش از ۱۳۰۰ خورشیدی) کرده و توفیقی بدست نیآورده بود ، در اوائل دوره دوم با سرودن منظومه‌هایی بسبکی جدید مانند ای شب و افسانه و خانواده سر باز در میان بعضی از ادباء جوان بویژه آنهایی که به شدت شیفته طرز بیان و تفکر شاعران جدید اروپائی و کمتر متوجه خصوصیات زبان اصیل و روش تلقین و موسیقی خاص شعر

فارسی بودند کمابیش با حسن استقبال مواجه شد و تصور میکنم اگر همین روش را تا پایان دوره دوم و در دوره سوم با رعایت اعتدال ادامه می‌داد و بتدریج در نتیجه تمرین و ورزیدگی بیشتر، نقائصی را که از حیث نارسائی بیان و مسامحه در جمله‌بندی و ترکیب و طرز استعمال لغات و عدم رعایت قواعد فصاحت در آن منظومه‌ها بچشم می‌خورد رفع میکرد و بعبارت دیگر شیوه سخن‌سرائی خود را به زبان مأنوس شعر فارسی نزدیکتر میساخت منشأ تحول و تکامل بسیار مفید و مهمی بخصوص از لحاظ فکر و موضوع در ادبیات ایران میشد. ولی در اواخر این دوره خصوصاً در فاصله ۱۳۱۵ و ۱۳۲۰ خورشیدی (شاید بعلی ناشی از زندگانی شخصی یا معاشرت با افرادی که از روی تفنن و «غرب‌زدگی» و کم‌اطلاعی یا بعقل سیاسی و شخصی عقاید ناسنجیده و مشوش و نادرستی درباره شعر و ادبیات بطور کلی و درباره شعر فارسی بالاخص داشتند و همچنین تحت تأثیر نهضت‌های مخرب پریهاو و زودگذری که در ادبیات اروپا مخصوصاً بسبب جنگ اول جهانی بوسیله شعرائی از قبیل فوتوریست‌ها (Futuristes) و دادائیست‌ها (Dadaistes) و سوررئالیست‌ها (Surrealistes) رخ داده و توجه او را بطور سطحی بخود جلب کرده بود) کم‌کم شیوه سابق خود را نیز ترك گفت و به آزمایش‌های مخصوصاً به منظور تصرفاتی عمیق در شکل ظاهری شعر از لحاظ وزن و قافیه دست زد و با طرح نظریه‌های جدیدی مربوط باین مسائل شروع بسروند منظومه‌هایی بقصد تبلیغ و ترویج و اثبات صحت و قابل توجه و تقلید بودن آزمایش‌ها و نظریه‌های مذکور کرد و هرچه در این راه بیشتر کوشید از مسیر تحول طبیعی و تدریجی شکل و محتوی هنری شعر فارسی که خود او هم در اوائل دوره دوم در آن سهمی داشت بیشتر فاصله گرفت. چون نظریه‌های جدید نیما و منظومه‌هایی که بقصد اثبات صحت آن نظریه‌ها سروده بود جز در جرگه معاشران معدودش رواج قابل توجهی نیافت و با حسن استقبال عمومی که انتظار داشت مواجه نشد يك نوع آزرده‌گی و بدبینی و یأس عقده‌زائی در درونش پدید آمد و چنان که در ضمن تحولات ادبی دوره سوم خواهیم دید این وضع روحی و عقده هنری او از ۱۳۲۰ بعد در يك محیط آشفته سیاسی ناشی از اشغال ایران در زمان جنگ دوم جهانی مورد بهره‌برداری‌های واقع شد.

* * *

شواهد و دلایل و توضیحات مربوط به مطالبی را که باختصار درباره دوره دوم گفتم تا حدی بتفصیل در متن کامل رساله شعر معاصر فارسی ذکر کرده‌ام و شاعران ایران را در آن دوره به چند طبقه متمایز تقسیم و در مورد هر طبقه بدون ذکر نام

کسانی که هنوز زنده‌اند به آثار عده‌ای از شاعران زنده یا درگذشته فقط بعنوان استشهداد وبدون دعوی استقصاء کامل وبا ارجاع بمدارك و کتب و مجلات اشاره نموده‌ام ومشخصات عمده شعر فارسی وتحولات آنرا در دوره رضاشاه کبیر اجمالاً برشمرده‌ام ازاین‌رو دراین سخنرانی فعلاً بهمین مقدار که درباره آن دوره بیان شد اکتفا می‌ورزم .

دوره سوم (۱۳۲۰ تا امروز)

درمورد دوره سوم که شامل ۲۷ سال از سلطنت شاهنشاه آریامهر یعنی از ۱۳۲۰ خورشیدی تاکنون است درمتن کامل رساله پس از اشاره به تحولات عظیم وبی سابقه اجتماعی وصنعتی واقتصادی وفرهنگی وسیاسی این دوره یادآوری شده است که وضع شعر وسلیقه‌ها و گرایشهای طبقات مختلف شاعران ایران دراین ۲۷ سال بطور کلی بآنچه درباره دوره سوم ذکر شده است شباهت دارد با این تفاوت که در دوره سوم بعضی از گرایشها وسلیقه‌های شعری مذکور در دوره پیش واز آنجمله پاره‌ای از انحرافها و گمراهی‌ها قویتر وشدیدتر شده وبعضی دیگر روبکاهش وضعف نهاده است . مثلاً دراین دوره از عده شاعرانیکه از هر حیث از شیوه پیشینیان در زمینه شکل وفکر وموضوع شعر مقلدانه وبدون کمترین تصرفی پیروی میکنند کاسته شده و ازسوی دیگر درمیان شاعرانی که غالباً قالبهای قدیم قصیده وغزل ومثنوی وقطعه را برای بیان اندیشه شاعرانه خود مناسبتر یافته وبامهارت واستادای از آن قالبها در موضوعات متنوع استفاده میکنند قریحه‌هایی بسیار توانا پدید آمده است و ضمناً یادآوری شده که درده دوازده سال اول این دوره بعضی از استادان بزرگ شعر فارسی از قبیل ملک الشعراء بهار ودیخدا ورشید یاسمی زنده بوده‌اند ومتمداری از آثار بسیار ارزنده آنها درهمین دوره سروده شده است . بدین‌جهت میتوان گفت که کمیت و کیفیت شعر فارسی درهمه زمینه‌های مذکور وحتى در زمینه فکاهیات واشعار عامیانه دراین دوره بر دوره سابق برتری دارند .

تصنیف‌ها وترانه‌های فراوانی که دراین دوره سروده شده اگرچه غالباً از حیث آهنگ و شورانگیزی ومیزان تأثیر درشنونده بیای تصنیف‌های عارف که استاد مسلم و منحصر بفرد این فن بود نمیرسند ولی در بعضی از آنها بیشتر از تصنیف‌های عارف رعایت قواعد فصاحت‌شده وتنوع موضوع نیز در آنها بیشتر است . از طرف دیگر از ۱۳۲۰ ببعده گروهی از شاعران دوره سوم که میان آنها

عده بسیار معدودی سخن‌سرای خوش‌قریحه و قوی‌طبع از جمع کثیر شاعران و متشاعران معروف به نوپردازان جا دارد، از حیث شکل و قالب شعر سبک منقطعات و دوبیتی‌های متوالی و ذوق‌افیتین را که رشید یاسمی در دوره دوم در ترویج آن بسیار کوشیده بود تعقیب و تکمیل کرده و از لحاظ شکل و فکر و موضوع تنوع و تنازگی بیشتری بآن داده‌اند. در متن کامل سخنرانی بمجموعه‌های شعری متعددی که گروهی از شاعران واقعی این دوره و از آنجمله بعضی از «نوپردازان» با ذوق و مطّلع و خوش‌قریحه، در این سبک انتشار داده‌اند اشاره شده و بعنوان مثالی از این نوع اشعار چند بند از یک منظومه شیوا تحت عنوان خدائی از فروغ فرخزاد شاعرۀ فقید نقل گردیده است که مقداری از آن را میخوانم:

خدائی

نیمه شب گهواره‌ها آرام می‌جنبند
 بی‌خبر از کوچ دردآلود انسانها
 باز هم دستی مرا چون زورقی لرزان
 میکشد پارو زنان در کام طوفانها . . .

* * *

سینه سرد زمین و لکه‌های گور
 هر سلامی سایهٔ تاریک بدرودی
 دستهایی خالی و در آسمانی دور
 زردی خورشید - بیمار تب‌آلودی

* * *

می‌نشینم خیره در چشمان تاریکی
 کی رسد آن دم کزین قالب جدا باشم؟
 همچو فریادی بی‌بچم در دل دنیا
 چند روزی هم من عاصی خدا باشم . . .

* * *

گر خدا بودم خدایا - لحظه‌ای از خویش
 می‌گسستم، می‌گسستم، دور میرفتم
 روی ویران جاده‌های این جهان پیر
 بی‌ردا و بی‌عصای نور میرفتم

* * *

وحشت از من سایه در دلها نمی‌افکند

عاصبان را وعدهٔ دوزخ نمی‌دادم
یا ره باغ ارم کوتاه می‌کردم
یا در این دنیا بهشتی تازه می‌زادم . . .

نقل این اشعار از شادروان فروغ فرخزاد نباید تعبیر باین معنی شود که درمیان بعضی از آثار سایر شاعران واقعی زبردست و هنرمند این دوره (اعم از آنهایی که به نوپردازی شهرت یافته یا نیافته باشند) نمونه‌هایی که از حیث شیوایی بیان، و لطف و عمق اندیشه شاعرانه و پاکیزگی و فصاحت و خوشاهنگی کلام و درستی لفظ و قوت تأثیر درشنونده با اشعار و آثار فروغ فرخزاد برابر یا از آنها برتر و بهتر باشند وجود ندارد. ولی چون در این فرصت محدود میسر نیست که از آثار همهٔ شعرای اصیل و بلند پایه این دوره نمونه‌هایی (از نوع قصیده و غزل و مثنوی و مسمط و رباعی و دوبیتی و ذوقافیتین متوالی و رباعی و ترانه و شعر آزاد)^۱ خوانده شود ناچار در این گفتار به نقل و قرائت این منظومه و آنهم بیشتر بقصد تحلیل از خاطرهٔ شاعرهٔ ارجمندی که امروز چشم از جهان فرو بسته است اکتفا کردم.

اشاره بنام فروغ فرخزاد مرا بیادآوری این نکته و امیدارد که افزایش عدهٔ زنان شاعر (شاعره‌ها) در این دوره که غالباً در سبکهای مختلف قدیم و جدید با استادی و لطف و چیره‌دستی سخن‌سرائی میکنند یکی از آثار و نتایج مسالم و ترقی و گسترش تعلیم و تربیت دختران درسی - چهل سال اخیر می‌باشد.

وضع کلی شعر فارسی امروز

۱ - موجبات امیدواری و شرائط ادامه و تقویت تحولات سالم و ضروری

شعر فارسی امروز به برکت اینهمه تنوع و درپر تو شور و شوق و هنرنمایی طبقات مختلف شاعران واقعی با وجود تفاوت سلیقه‌های آنها دربارهٔ شکل و قالبهای ظاهری شعر - مشروط بر اینکه آن قالبها با ذوق اکثریت فارسی‌زبانان و قواعد اساسی دستور و لغت و موسیقی و آهنگ خاص کلمات و به تعبیر دیگر با زبان شعر

۱ - منظوم از شعر آزاد کلامی است که با نداشتن قافیه و حتی وزن عروضی لاقلاً واجد سایر خصوصیات اساسی شعر یعنی درستی و روانی و خوشاهنگی و حسن ترکیب و تجانس انفاذ و رقت معانی و مطابقت با قواعد دستوری زبان و لطف و خیال‌انگیزی و نیروی القاء و تأثیر و عاری از تعقید و تکلف و تعبیرات نامأنوس باشد.

فارسی سازگار باشد - در مسیر تحولی نویدبخش و شکوفائی نوینی پیش میرود .
 اگر همه این طبقات از جوان و میانسال و سالخورده به گفت و شنودی معقول و منصفانه بپردازند و حسن تفاهمی دور از تعصب و داوری يك جانبه میان آنها پدید آید و بخواهند و بتوانند بدون جبهه‌سازیه‌ها و تکراریهای لجوجانه در ضمن تبادل نظرهای ثمربخش یکدیگر را از نتایج مثبت و منفی تجارب ادبی و هنری خود بهره‌مند و آگاه سازند و در همدیگر تأثیر مفید و متقابل بکنند مسلماً شعر فارسی، آینده بسیار درخشانی که با گذشته ادبی و پرافتخار ملت ایران برابر یا از آن برتر باشد خواهد داشت .

بدیهی است که افراد طبقات مذکور باید برای رسیدن به این مقصود دست بدست هم دهند و با کوشش و پژوهش مداوم به مزایا و ارزشهای هنری پایدار و خصوصیات میراث فرهنگی چندین هزار ساله و بسیار غنی این ملت کهن سال پیش از پیش پی‌برند و بخوبی از مخاطرات نهانی و آشکار قطع رابطه با آن آگاهی یابند و به علل اصلی نابسامانی‌ها و آشفتگیهای حاصل از شیفتگیهای جاهلانهای واقف شوند که جمعی از داعیه‌داران تنگ‌مایه و سهل‌انگار و بی‌بندوبار روزگار ما در نتیجه معلومات سطحی و آشنائی ناقص و تصورات واهی و خلاف واقع خود درباره تمدن و فرهنگ و ادبیات ایران و کشورهای دیگر دارند تا در سایه روشن بینی و معرفت ، از آفت توقف یا سیر قهقرائی و همچنین از بلای کج‌روی و گمراهی که مایه تباهی و دشمن یابندگی و زاینندگی و فزاینندگی هر تمدن و فرهنگی است در امان بمانند .

۲ - نقاط ضعف : کج‌رویها و هشدار درباره عواقب آنها

در متن کامل این گفتار پس از توضیحاتی که درباره جهات مثبت و امیدبخش تحول شعر فارسی داده شده (و مختصری از آنها ذکر گردید) به بعضی از گرایشهای افراطی یا تقلیدآمیز و بی‌پایه و مایه که با قواعد مسلم و لطف و ظرافت زبان شعر حقیقی بطور کلی و زبان شعر فارسی بالاخص سازگاری ندارد اشاره و یادآوری شده است که ریشه مقداری از این افراطها و انحرافها را میتوان در هرج و مرج سیاسی و اجتماعی کشور بسبب اشغال ایران از طرف متفقین (از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۵) و در ادامه نتایج آن وضع تا ۱۳۳۲ جستجو کرد و ضمناً امتزاج تبلیغات ادبی گمراه‌کننده مرحوم نیمایوشیج و چندتن از هواداران شهرت طلب او را درباره آزمایشها و ارزش هنری آثارش با صحنه‌سازیه‌ها و چپ‌گراییها و تبلیغات و مقاصد مشکوک یا فرصت‌جویانه و جاه‌طلبی‌ها و حسابگریهای عده‌ای که در آن بازار آشفته میخواستند از نام نیما و هوس نوآوری و دعاوی بی‌حد و حساب این آزمایشگر ساده لوح درباره راه‌گشائی و شالوده‌ریزی شعر معاصر ، بهره‌برداریهای گوناگون

کنند مؤثر و یا مقصّر دانست .

چنانکه گفته شد بعضی از ویژگی‌های احساسات شاعرانه و تمشّج و کوشش اندیشه‌جوینده نیما را درباره هنر شعر نمیتوان نادیده گرفت ولی باعتبار من این نکته را هم نمیتوان منکر شده که او در اواخر دوره دوم (یعنی در فاصله ۱۳۱۷ و ۱۳۲۰) بعللی که یاد کردم قسمت اعظم و بلکه تمامی نیروی جستجو و شوق آزمایش و ابداع خود را در راه طرح و توضیح و اثبات و تجربه نظریه‌هایی درباره تغییر شکل و قالب شعر و بلند و کوتاه کردن مصراع‌ها و تعیین وظیفه خاصی برای قافیه و درهم شکستن اوزان و محور مأنوس بکار انداخت و بقول یکی از طرفدارانش کوشید که «تساوی طولی مصراعها را شکسته و تمام صحنه‌ها (!) را - که گاه لزوم بکار بردن وزن‌های مختلفی را ایجاب میکند در یک قالب خورد شده عروسی بگنجاند»^۱ ولی از یک نکته اصلی یعنی ضرورت مطابقت دادن آن نظریه‌ها با روح زبان و قواعد و ضوابط آن و از دقت در هماهنگی و خوشاهنگی و تناسب الفاظ و استفاده از این عوامل برای تلقین احساسات خود به خواننده و شنونده فارسی زبان بحدی غافل ماند که آثار جدیدش نه کاملاً رنگ و مایه و آهنگ و خیال‌انگیزی و مشخصات احساس و زبان شاعرانه ایرانی دارد و نه واجد خصوصیات قابل توجه شعر اصیل اروپائی است و نه حتی اقتباس مقبول و ترکیبی مطبوع از این دو میباشد .

با این همه او که جوینده‌ای وارسته و کوشا و صمیمی بود در سالهای قبل از ۱۳۲۰ و بعد از آن صادقانه ولی ساده لوحانه چنان می‌پنداشت که در زمینه هنر دقیق و لطیف شعر فارسی با این کوششها و آزمایشهای خود بکار مهم و عظیم و اصیل و بی‌سابقه‌ای دست زده است و در حال باید انصاف داد که او با وجود اینگونه اشتباهات لااقل مقصود و هدف هنری و ادبی نیز داشت اما پس از اشغال ایران در جریان جنگ جهانی دوم وضعی پیش‌آمده که گروهی برای پیش بردن مقاصد و نیات دیگری خواستند که از نیمای گوشه‌نشین و از آن آزمایشگر منفرد که بسبب عدم استقبال محیط ادبی ایران آنروز از نظریه‌ها و آثار جدیدش عقده‌هایی بر دل داشت یک بت تمام معنی بسازند و شعر او را مظهر انقلاب و مبدأ تجدد و تحول و تکامل شعر فارسی قلمداد کنند .

عده‌ای از جوانان شهرت طلب خام طبع کم استعداد هم که در نتیجه سوء تأثیر تبلیغات گوناگون تصور میکردند فقط با رهائی یافتن از قیود لازم برای هر نوع آفرینش هنری و مثلاً با پیش‌وپس کردن و کوتاه و بلند ساختن مصراع‌ها بشیوه نیما و حتی بدون مراعات قواعد شعر آزاد ، بآسانی در شاعری شهره خواهند شد بیشتر

۱ - رجوع شود به جزوه‌ای «درباره شعر» بقلم فرهنگ قهرمی . (این عبارت از مقدمه مرغ آمین - نسخه چاپی کتابخانه ملی - شماره ثبت ۱۵۱۱۴ نقل شده است) .

بآن قسمت از نظریه‌ها و سلیقه‌های نیما گرویدند که درست نقطه ضعف کار او محسوب می‌شود و بدین‌جهت در منطقه‌ای از شعر فارسی هرچ و مرجی پدید آمد که رگه‌های آن تا امروز ادامه دارد .

شاید در این میان امر بر خود نیمای زودباور نیز مشتبه شد و مخصوصاً از ۱۳۲۰ بعد در سرودن منظومه‌هایی مانند *آی آدمها* (۱۳۲۰) - *بوجهل من* (۱۳۲۰) - *سایه خود* (۱۳۲۱) - *بازگردان این تن سرگشته* (۱۳۲۱) - *هست شب* (۱۳۲۴) - *شب قورق* (۱۳۲۵) و نظائر آنها اصرار ورزید و گذشته از تصرف در قالب شعر مسامحه‌های لفظی و امتزاج نامأنوس و ناهم‌آهنگ کلمات محاوره را با کلمات ادبی آنهاً اکثرأ در غیر موضع خود وبا استعمال افعال غلط بیش از پیش جایز شمرد .

مثلاً در منظومه *آی آدمها* که در نظر بعضی از پیروان نیما از شاهکارهای او بشمار میرود شاعر حال مرد غریقی را که از ساحل نشینان بی‌اعتناء استمداد میکند شرح میدهد و از جمله چنین میگوید :

ملاحظات :

یعنی (ای مردم ساحل‌نشین شاد و خندان)

نقل از متن منظومه :

آی آدمها که بر ساحل نشسته ، شاد و خندانید

(یعنی غریقی در حال جان دادن است) فعل دارد در این مصراع که متخذ از کلام محاوره است بطور ناهماهنگ و ناجور پهلوی فعل و تعبیر ادبی میسپارد جان قرار گرفته است .

یک نفر در آب دارد میسپارد جان

اولاً لفظ که در این مصراع زاید است. ثانیاً در اینجا کلمه دائم صفت دست و پا میشود که در این صورت معنی درستی نمیدهد، نه صفت دست و پا زدن و اقلأً بایستی گفته شود یک نفر دارد دائم دست و پا میزند .

یک نفر دارد که دست و پای دائم میزند

نیما در جایی دیگر از آن منظومه میگوید:
آن زمان که مست هستید

یعنی : آن زمان که مستید

از خیال دست یابیدن به دشمن

استعمال یابیدن بجای یافتن غلط فاحش است .

آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید

یعنی: زمانیکه بیهوده چنین میپندارید (پیش خود در مورد پنداشتن حشو و زاید است).

که گرفتستید دست ناتوانان را

یعنی: که دست ناتوانی را گرفته‌اید - در این منظومه که پر است از لغات و افعال مصطلح در زبان محاوره عادی ناگهان بفعال گرفتستید که افعال اشعار ناصر خسرو را در اوزان نامطبوع بخاطر می‌آورد برمی‌خوریم .

در چه هنگامی بگویم من

یعنی: چه بگویم در چنین هنگامی

يك نفر در آب دارد می‌کند بیهوده جان قربان

یعنی: قربان یکنفر در آب جان میکند. توجه فرمائید که مخاطب کلمه قربان که مفرد است آدمهاست که جمع است. ۱

در سرتاسر این منظومه از این نوع لغات نابجا و گاهی غلط و جمله‌های ناهم‌آهنگ و نارسا که در متن کامل سخنرانی به تفصیل نشان داده شده است بسیار

۱ - کسانی را می‌شناسم که با اصرار و سماجت تمام میکوشند که برای این قبیل پریشان‌گویی‌ها و بقول یکی از سخن‌شناسان برای این‌گونه «عاجز زبانی» های نیما عذرهایی نامقبول بتراشند و یا بقول خود نیما «دست و پای دائم میزنند» که ثابت کنند هر چه او سروده و نوشته است خالی از نقص لفظی و معنوی است . مثلاً در این مصراع فعل «میکند» را به ضم کاف میخوانند و میگویند منظور شاعر این بوده است که بگوید يك نفر در آب جان خود را قربان (فدا) میکند . اگر این قول را هم بپذیریم باز از لحاظ معنی اشکالی مهمتر بشکل سؤال ذیل برای هر صاحب ذوق سلیمی پیش می‌آید: در صورتی که مرد غریق بموجب این تعبیر جان خود را قربان میکند و از سر زندگی میگذرد چرا همان مرد در بندهای بعدی همین منظومه از آدمها برای نجات خودش استمداد میکند و مطابق عین گفته نیما

« . . . می‌زند فریاد و امید کمک دارد :

«ای آدمها که روی ساحل آرام در کار تماشا کنید»

بنابراین در عبارت مورد بحث فعل میکند خواه به فتح کاف و خواه به ضم کاف خوانده شود در هر دو حال معنی و مفهوم مصراع بجهاتی که ذکر شد رسا و صحیح نیست .

دیده میشود و ترکیب مجموع عبارات آن بیک ترجمه ناقص تحت‌اللفظ از يك متن خارجی بیشتر شباهت دارد تا بیک متن عادی فارسی. حتی اگر کسی بخواهد این مطالب را به‌نثر ساده بنویسد چنین مسامحه‌های نابخشدنی را مرتکب نمیشود. من از این کار نیما متحیرم. او که بادعای خودش برخلاف گویندگان قدیم با لاقل باندازه آنها اسیر وزن و قافیه و مقفید به مراعات قیود دستوری و حتی ضوابط لغوی نیست نمیدانم چرا در این منظومه با وجود احساس آنهمه آزادی يك مطلب ساده را با اینهمه تکلف و ناهمواری و ناهنجاری بیان کرده است.

میدانیم که بعضی از مفسران و مریدان معتقد یا مصلحتی نیما برای اینکه این اثر خام مغلوط و مشوش را که در بازار سخن شیرین و شیوای فارسی کمترین ارزش هنری ندارد - لاقل از لحاظ مقصود و نیت شاعر واجد اهمیت خاص و دارای جنبه عالی اجتماعی و انسانی قلمداد کنند میگویند که منظومه «آی آمدها» رمزی دقیق و فکری عمیق دربر دارد و منظور نهائی شاعر اشاره به وضع جامعه‌ای است که غریب‌وار در حال دست‌وپا زدن و استمداد و جان سپردن بوده است. من چون در این قسمت از سخن رانی فقط با زبان شعر کار دارم - همان زبان شعری که چند روز پیش دوست دانشمندم دکتر پرویز خانلری درباره آن در همین کنگره سخنرانی جامعی ایراد کرد - فعلاً وارد در بحث قبول یا رد این ادعا و اثبات یا نفی نیت اجتماعی و بشری مفروض در ذهن شاعر نمیشوم و فقط باختصار میگویم که اگر فرضاً مرحوم نیما هم این نیت را داشته است متأسفانه این عبارات چنان نیتی را القاء و تلقین نمیکند مگر آنکه شخص شاعر در زمان حیات خود و یا مفسران شعر او بعد از وفاتش دنبال آن عبارات راه افتاده و بخواننده و شنونده گفته باشند (و بگویند) که در این منظومه چنین قصد و نیتی در کار بوده است. بهر تقدیر من ناچارم عجله ذوق و انصاف شما را حکم قرار دهم و پیرسم که:

آیا برای شما و یا هر فارسی‌زبانی از خواندن این منظومه ۳۵ مصرعی بلند و کوتاه نیما تأثر رقت‌آور و احساس خیال‌انگیز بیشتری دست میدهد یا مثلاً از شنیدن يك بیت فشرده حافظ که مضمونی نزدیک به مضمون این منظومه نیما دارد - مرادم این بیت حافظ است:

شبى تاريك وييم موج و گردابی چنین هائل

کجا دانند حال ما سبکباران ساحل‌ها

* * *

کسانیکه در مقام مقایسه نیمای گوینده این قبیل منظومه‌ها را در زمینه شعر فارسی با صادق هدایت نابعه و استاد در زمینه داستان‌نویسی (که علاوه بر وسعت اندیشه و قدرت تجزیه و تحلیل، نثری ساده و یکدست و مؤثر در ذهن خواننده

مینوشت) هم‌تراز میدانند مرتکب اشتباه بزرگی میشوند .

بگمان من قسمت عمده نقص کارنیما باوجود احساس قوی و تنوع تخیلات شاعرانه‌اش در درجه اول ناشی از ضعف معلومات و نقص تحصیلات و کمی اطلاعات لغوی و ادبی و عدم کفایت آشنائیش به کیفیت سبکهای مختلف شعر فارسی و علل اصلی تحول آنها بوده است . اگر چنین نبود نیما در سال ۱۳۲۵ خورشیدی در کنگره نویسندگان اعلام نمی‌کرد که: شعرهای من در آن تاریخ (یعنی در ایام کودکی و اوائل جوانی) بسبک خراسانی بود که همه چیز در آن یکجور و بطور کلی دور از طبیعت واقع و کمتر مربوط با خصائص شخصی گوینده وصف میشود .

از این جمله که نیما در ۵۱ سالگی بر زبان آورده است معلوم میشود که او حتی در آن سن از تنوع بی‌نظیری که در منظومه‌های سبک خراسانی از قبیل آثار شهید بلخی و کسائی و رودکی و فردوسی و فرخی و منوچهری و انوری و مسعود سعد و سنائی و فخرالدین اسعدگرگانی درزمینه‌های مختلف حماسی و غنائی و عرفانی و وصف طبیعت و بیان حالات شخصی شاعران موجود است خبری نداشته و از این معنی غافل بوده است که مثلاً غزل‌های شورانگیز و پراحساس مولوی که از همان سبک خراسانی مایه گرفته پیش از آثار هر گوینده قدیم و معاصر با یک دنیا تنوع و وسعت اندیشه مبین خصوصیات زندگی و تأثرات و «خصائص شخصی» جلال‌الدین بلخی است. شاید تفصیلی که درباره نیما میدهم و سؤالات و مطالبی انتقادآمیز که در این مورد طرح می‌کنم تعجب‌آور باشد و تفسیرها و تعبیرهای گوناگون از آن بشود و حتی برای خودم که نیما را با توجه به بعضی از حالات غیرعادی و بلندپروازیهایی ساده‌لوحانه و خوش‌باوریه و تلخ‌کامی‌های ترحم‌انگیز و برخی از روحیات قابل مطالعه و عواطف و خلقیات مخصوص بخودش شخصاً دوست میداشتم تعهد چنین کاری بسیار تلخ و ناگوار است زیرا با آنکه او را یکی از مظاهر مهم انحراف ذوقی و عوامل بی‌اراده غربزدگی و سرگشتگی و کج‌روی در ادبیات معاصر ایران میدانم اکنون نیز خاطره‌اش را بخاطر صفاتی که در پاره‌ای از عوالم دوستی و آشنائی داشت گرامی میدارم . اما چون در مقام تحقیق و تحلیل و تجزیه ادبی ناگزیر از بیان تأثیر شخصیت و عقاید و افکار و سلیقه و روش او در گروهی از جوانان کشور هستم این وظیفه را که گاهی با اکراه نیز توأم است ناچار انجام می‌دهم و بقول سعدی سیند را پیش تیر ملامت سپر می‌کنم و می‌گویم :

مرحوم نیما مخصوصاً از ۱۳۲۰ بعد در عده‌ای از جوانان دونوع تأثیر (مثبت و منفی) داشته است . طبقه‌ای از آنها که دارای تحصیلات و مطالعات کافی در ادبیات پرمایه ایران و واجد قریحه ابداع و ابتکار و احساس شاعرانه و صاحب اطلاعاتی بالنسبه قابل اعتنا درباره ادبیات خارجه بودند از قسمت مثبت کار نیما

(که عبارت بود از کوشش در وارد کردن طرز تفکری تازه و نحوه احساسی بی سابقه در شعر فارسی خصوصاً در آنچه مربوط بوصف وقایع ایام کودکی و نوجوانی و مناظر محلی و یاد زندگی کوهستانی و ولایتی است) مایه گرفته ولی از تقلید قسمت منفی آن یعنی مسامحه‌های فراوان او در مورد الفاظ و ترکیبات و جمله‌بندیها و عدم توجه و ناتوانی او به حفظ رنگ و اصالت آهنگ شعر فارسی احتراز جسته‌اند. بعبارت دیگر مصالح خام و مواد اولیه‌ای را که نیما در اختیار آنها گذاشته بود با ذوق لطیف خود تصفیه کرده و آثاری ارزنده‌تر از آثار نیما از حیث لفظ و فکر و موضوع بوجود آورده‌اند. اما متأسفانه تا آنجا که من اطلاع دارم عده افراد این طبقه ازده - پانزده تن تجاوز نمی‌کند و امیدوارم آنها در جلسه شعری که پس از این سخنرانی تشکیل خواهد شد شرکت نمایند تا ضمناً صحت این گفتار هم معلوم شود. گروه دوم که بدبختانه عده آنها بسیار زیاد است و ذوق و استعداد و موهبت شعری ندارند فقط جنبه منفی و قابل انتقاد آثار نیما را خصوصاً آثاری که بعد از ۱۳۱۵ سروده است مورد تقلید قرار داده و حتی در این باب افراط کرده و رسوائیها بیار آورده‌اند و در این افراط و انحراف کار را بجائی رسانده‌اند که حتی خود نیما یا طرفداران و پیروان و مروجان سابق‌ا‌ورا به محافظه‌کاری متهم میکنند و از چندی پیش در بعضی از جرائد یومیه و مجلات و رادیو و تلویزیون (احتمالاً با همدستی بعضی از متصدیان بی اطلاع یا رفیق‌باز یا غرض‌ورز اینگونه وسائل سمعی و بصری) هیاهویی بر پا کرده‌اند و با نشر آثار خود همراه تفسیرها و تعبیرها و تبلیغات و «عکس و تفصیلات» و مصاحبه‌های گوناگون مایه مشوب کردن ذهن خوانندگان درباره حقیقت ادبیات ایران و جهان دیروز و امروز و ارزشهای واقعی و پایدار آنها شده‌اند.

اینک بعنوان نمونه و مشتی از خروار چند قطعه از میان هزاران قطعه از این نوع آثار را که در سالهای اخیر چاپ و منتشر شده است با اعتداز از حضار ارجمند خصوصاً بانوان حاضر در این جلسه میخوانم.

از مجموعه‌ای بنام «دلنگی‌ها» (۱۳۴۵ و ۱۳۴۶)

اکنون که گاوهای معطر ،
 در راه‌های منقلب ،
 طرح و تپاله می‌ریزند ،
 و جغدهای قانونی ،

۱ - این مجموعه که از انتشارات «روزن» است در بهمن‌ماه ۱۳۴۶ با شماره ثبت ۱۱۸۲۳ روی کاغذ بسیار نفیس در چاپخانه دانشگاه طبع رسیده است.

با عنکبوتها ،
 برنامه مینویسند ،
 تا دوستان جنایت را ،
 در حلقه حمایت گیرند ،
 و ایستاده‌ها ،
 نشسته‌اند ،
 و انزوای من بوی کاغذ گرفته است ،

تا این‌جا که خواندم گویا شعر و کلام منظوم است . بقیه این شاهکار ظریف و عمیق و خیال‌انگیز (!) به‌نثر نوشته شده و ظاهر تفاوت قسمت منظوم را با قسمت منثور ، فقط حروف چین مطبوعه تشخیص داده و آنرا با چین قطعات نامساوی و ناتمام عبارات - گاهی بترتیب عمودی با قطع و فصل‌های تفنن آمیز (یعنی شعر؟) و گاهی با پشت‌سرهم چین جمله‌ها دروضع افقی (یعنی نثر؟) - تعیین کرده است . باری چون بعد از آخرین «مصراع» بقیه داستان منظوم «گاوهای معطر در راه‌های منقلب» درقریب سه صفحه بنثر شاعرانه (!) ادامه پیدا میکند چند جمله از اول آن قسمت منثور هم برای مزید اطلاع و استفاضه حضار گرامی قرائت میشود :

« . . . و انزوای من بوی کاغذ گرفته است ،

ای دوست بیا تا صدای بلبل‌هائی را بشنویم که میگویند درقدیم میخوانده‌اند . تکیه ما دیگر لبخند تورا تقلید میکند ، تکیه ما با خواهران دفاع ، با هذیان حصبه و آردهای سیاه ، با نسیم سبک بر ویرانه‌های سبکبار . بیا و طاق‌نماها را آب و جاروکن که کبوتران روحانی مسجد هنوز نور محراب‌ها را درباله‌اشان دارند و جهان منجمد ما را به‌جنبشی طفلانه میخوانند ، جنبش مایع باحرکت حجم ، که عشق را در طول تن‌هامان بی‌فاصله میکرد و شانه‌هامان را در هشتی تاریک می‌لرزاند . ایدوست دست‌های مرا پرکن ، مرا از شکل عبور ده ، که هرشکل بهاری است ، شورشیان زیر سقف بهار تناسب انگشتان ترا بانتظار نشسته‌اند ، که دراین‌جا هرچیز ساخته از انتظار است . وحتی این سکوت تحت‌اللفظی که به حس شنوائی‌اش می‌بالد و عطر دور دست را می‌شود که خط تقسیم را از برلن وویتنام پاک میکنند . آه که من هنوز بیمار رؤیایم ، که من هنوز آسمان را با خیالهای خیس حدس میزنم . چه شبنم دردی درحرف من بخار میشود ای دوست

الی آخر . »

ظاهراً آفریننده چیره‌دست و هنرمند این اثر جاودانی و جهانی ، بااستعمال کلماتی از قبیل طرح - برنامه - جغدهای قانونی - دوستان جنایت - ایستاده‌ها - نشسته‌ها و غیره درقسمت «منظوم» و کلماتی مانند خواهران دفاع - شورشیان زیر

سقف بهار - انتظار - سکوت تحت اللفظ و عطر دور دست و غیره دربخش «منثور» خواسته است با رندی و احتیاط و عافیت‌طلبی و عاقبت‌اندیشی یک انتقاد مبهم و منفی بافانه از اوضاع اجتماعی و سیاسی کشور و جهان بکند و تعبیرات کنایه‌دار و الفاظ دوپهلو بکار ببرد تا بدون آنکه دچار عواقب احتمالی یک انتقاد صریح و ابراز عدم رضایت واضح شود ببرکت این گونه لطائف‌الحیل، هم عملاً از منافع گوناگون سازگاری با نظام موجود برخوردار باشد و هم برای روز مبادا وسیلهٔ شفاعتی آماده ساخته و درچنان روزی که بفتحوی کنایات و بعضی از عبارات سر بسته خود انتظار آن را میکشد با توسل و استناد بهمین منظومه و نظائر و شرح و تفسیر آن بتواند ادعا کند که او از مخالفان وضع حاضر و از منقّدان مبارز نظام اجتماعی کنونی بوده است. اگر در این حدس خود بخطا نرفته باشم ناچارم بگویم که این انتقاد منفی و مزورانه و این طبل زیر گلیم زدن فقط حاکی از قصد زمینه‌سازی برای تظاهر به دلیری و بی‌پروائی و گستاخی در موقع مناسب آنهم برسم «مجاهدان روز شنبه»^۱ و سرشار از روح جبن و دورویی و نوعی شیادی اجتماعی و تدلیلی بر نداشتن شهامت و شجاعت اخلاقی باضافه ناسپاسی و حتی نمک‌خوردن حریمانه در عمل و نمکدان شکستن تصنعی در عالم خیال و رؤیاست.

از همه این‌ها گذشته اینگونه پراکنده گوئیها که برخلاف دعای و تبلیغات گویندگان آنها، هم خالی از یک پیام اجتماعی و هم فاقد ارزش هنری و عاری از هر گونه لطف و گیرائی است در ذهن خواننده و شنونده با ذوق و صاحب‌نظر جز برانگیختن حس بی‌اعتنائی اثری بر جای نمیگذارد، در صورتیکه حداقل انتظاری که از یک انتقاد صادقانهٔ اجتماعی و سیاسی در لباس یک اثر هنری می‌رود این است که هنرمند منقّد بتواند دست کم باولین هدف خود یعنی بد تأثیر و تلقین در ضمیر مخاطب و شنونده و خواننده خود نائل شود و گر نه مانند این اثر و امثال آن در حکم نقش کشیدن بر آب و آب سائیدن درهاون و تیر انداختن بتاریکی خواهد بود. بالاخره اگر این قبیل افراد متشاعر واقعاً و از روی صمیمیت و اعتقاد خود را صاحب رسالتی میدانند و میخواهند شعرا اجتماعی بگویند چرا بجای پدید آوردن آثاری که علاوه بر منفی‌بافی صرف و لفظی مبتذل غالباً التهاب تمایلات سرکش

۱ - میگویند در انقلاب مشروطیت پس از آنکه شهر تهران در نتیجه جانفشانی‌ها و نبردهای خونین بدست مشروطه‌طلبان واقعی افتاد روز شنبه چند تن از افرادی که هفته پیش در صف مخالف جنگیده و با از شدت ترس و واهمه در خانه‌های خود پنهان شده بودند فوراً لباس «مجاهدین» را بتن کرده و پیش از مبارزان حقیقی که غالباً زخمی و بستری بودند در مقابل عمارت بهارستان ظاهر شدند و پیروزمندانه فریاد زنده باد مشروطه را سردادند و بهمین جهت در آن ایام به «مجاهدین روز شنبه» معروف شدند . . .

جنسی و عقده‌های گوناگون مانند شهرت‌طلبی و مخالف‌خوانی و غیره از خلال سطور آنها پدیدار است مثلاً بعنوان نمونه از آرزوئی درباره صلح پایدار و رفاه و امنیت جهانی و برانداختن آئین جنگ و خونریزی که از مسائل مهم انسانی و اجتماعی معاصر و از سنن دیرین تمدن و فرهنگ جهان بین ایران است سخنی دلنشین و مؤثر بر زبان نمی‌آورند و با در زمینه ملّی از يك حماسه بزرگ بشری که امروز سپاهیان جوان و برومند انقلاب سفید پرچم آن‌را در سراسر کشور با شور و شوق بدوش میکشند الهام نمیگیرند، و اگر خودشان شرکت در این پیکار مقدس بر علیه فتنه و جهل و بیماری را دون شأن خود و منافی با مصلحت جوانانی مانند خود میدانند چرا اقلاباً برای تشویق و تجلیل از آن جوانان قهرمان و راه‌گشا منظومه‌هایی نمی‌سرایند؟

* * *

به يك منظومه دیگر نیز که در همان مجموعه سابق الذکر «دل‌تنگی‌ها» چاپ شده توجه فرمائید :

با کاروان من

- تحرك متروك -

صحرا مجال صحبت بود .

و کاروان که فرصت اندیشه را

از صحنه نمک‌زار

بر میگرفت .

پیمانه‌های سرخ عطش را

با خواب باستانی کاربز

پر میکرد

* * *

ما از میان استراحت شرقی می‌رفتیم

، پستانهای تشنه زنهامان ،

با دگمه‌های مردانه ،

شب را نگاه میکردند ،

و چشمهای خسته مردان ،

بر کهکشان

- شروع شن‌ها -

جاری بود . -

* * *

برگرد ای تحرك متروك .
اینجا نه ابر ، نه گذر باد .
دیری است تا معاش نبات را
پیغامی از سواحل تبخیر نیست .
و سرنوشت آب ،
در سفره‌های زیرزمینی
تقطیر آسمان را از یاد برده است .

این قطعه هم درمهرماه ۱۳۴۷ منتشر شده است :

خجالت

از جیغ

تا گج

عمری است

در بستری که با من می‌گیرید
گیسوی رنج‌دیده خواهر افشان است

* * *

لعنت به آشنائی کوچه

زیرا که گامهای مرا

از دو پای من

آواز میدهد

لعنت بمن که گام زنانم

در این اواخر درچند روزنامه و مجله مهم و کثیرالانتشار پایتخت و گاهی در جرایدی که بزبان انگلیسی یا فرانسه درتهران بطبع میرسد قطعاتی تحت عنوان «نمونه‌های شعر معاصر ایران» یا بعنوانینی گمراه‌کننده‌تر و جوان‌فریب‌تر غالباً با تفسیرهای هذیان‌آمیز و تبلیغات ناروا در ده‌ها هزار نسخه چاپ و نه‌تنها درشهرها و شهرک‌های ایران منتشر میشود بلکه به اطراف و اکناف جهان نیز ارسال میگردد .
قطعه ذیل از آنجمله است :

ترانه آواره

ما در گذشته گرسنه می‌خفتیم

در ایستگاه ساعت صبح

وقتی چمن کنار پیاده‌رو

آغشته در طراوت شبنم بود
خمیازه می کشید خیابان
در دود .

* * *

ما در گذشته گرسنه می خفتیم
با چرت‌های کوتاه
در اتوبوس
يك لقمه نان گرم
در فجر نیمه‌روشن فردا
همواره چاشتی کامل بود
يك تخم مرغ . آرزوی بهتری

* * *

بی‌اعتنا به چشم عمارت‌ها
بی‌پلک و پرده‌بسته و غماز
رفتیم و سالهاست که در راهیم
خاگینه عطر صبحدمان دارد
ليك این سبیده‌ها همه بی‌زردی است
آری هوا رفیقی خوش لبخند
و راه مادر من بود
در جلوه با ستاره و لگرد
که زیر پلک کودک روشن بود

من که از دوران کودکی کمابیش با ادبیات قدیم و معاصر ایران سروکار داشته و بیش از ۲۰ سال از عمر خود را در اروپا گذرانده‌ام و با بعضی از نمایندگان مبرز طبقات مختلف شعرای معاصر فرانسه از اعتدالی و افراطی و پیش‌تاز و پیش‌آهنگ گرفته تا چندتن از پرشورترین افراد طبقه شعرای افراطی امروزی آشنائی یا معاشرت و گفتگو داشته و قسمتی از اشعار آنها را خوانده‌ام صادقانه و بدون کمترین اغراق می‌گویم : وقتی که به آثار مندرج در برخی از مجموعه‌های شعری یا در بعضی از مطبوعات ایران که نمونه‌ای از آنها را خواندم برمیخورم هنگام قرائت آنها در يك اطاق در بسته نشسته با حسن نیت و بیطرفی کامل می‌کوشم که تمام سوابق ذهنی و ترجیحات ذوقی و سلیقه‌های شخصی خود را درباره شعر ایرانی و خارجی فراموش و در حد مقدور بشری بیطرفانه داوری کنم تا اگر معنی این قبیل نمونه‌های ادعائی

شعر معاصر ایران را هم نفهمیدم لاف‌لطفی و رقتی و موسیقی و آهنگی که از لوازم اولیه شعر است در آنها بیابم ولی چیزی دستگیرم نمی‌شود و باین نتیجه میرسم که یا در قدرت تشخیص و ذوق من خللی راه یافته است یا این قبیل گویندگان و ناشران آثار آنها با بی‌اعتنائی نابخشودنی و شاید بملاحظات از قبیل شهرت طلبی و یا سودجویی ناروا و غیره که دور از شأن نویسندگان و گویندگان و ناشران و روزنامه نگاران واقعی است قصد شوخی با مردم و با ادبیات پرمایه ملت ایران دارند. نکته در اینجاست که این نوشته‌ها که بنام نمونه شعر فارسی معاصر چاپ و منتشر میشود نه تنها برای من و امثال من که بیش و کم فارسی‌میدانیم و باشعرا سر و کاری داریم غیر مفهوم است بلکه از لحاظ سستی و نادرستی و سخافت و بی‌بند و باری نه تحت‌اللفظ و نه از طریق نقل معنی قابل ترجمه به هیچ زبانی نیست.

بدبهی است که لطف و موسیقی هیچ شعر عالی از زبانی بزبان دیگر قابل انتقال نیست ولی این نکته هم مسلم است که از شعر فردوسی و سعدی و مولوی و حافظ و نظامی و محمودخان ملک الشعراء و بهار و دهخدا یا از شعر شکسپیر و راسین و پول و الری و تا گوروژول سوپرویل (Jules Superviell) و آندره برتون (Andre Breton) و امثال آنها هنگام ترجمه بزبانهای دیگر لاف‌لطفی شحی زیبا و دلکش باقی میماند همچنانکه از ترجمه آثار جدیدترین شاعران پیشتاز اروپائی نیز (مثلاً در منظومه اسنودن ویگلی (Snowden Willey) شاعر موج نو در انگلستان امروز که در خردنامه سال جاری (۱۹۶۸) تحت عنوان مویه سروده شده است) لاف‌لطفی منظور و مرادی بذهن خواننده خطور میکند: شاعر انگلیسی در آن منظومه میگوید:

مویه

بفهم -- من نمیتوانم امید داشته باشم . نمی‌توانم امید داشته باشم
 پزشکان گفتند که رنج زایمان من بی‌حاصل بود
 يك آستنی جنون‌آمیز : امید
 نه عشقی نصیب من شد نه بذری برای زائیدن
 آن آماس بزرگی که من در درون حس کردم
 چیزی نبود جز پوستی پر از هوای داغ و غرور .
 زیرا آنکه کسی دوستی ندارد - جرأت نمی‌کند که بگوید :
 مرا دوست داشته‌اند . و اینست شرمندگی
 و آن اضطراب عمیقی که بی‌نام است .

* * *

شنیدم اخیراً در یکی از مطبوعات نوشته شده که امروزه در تهران یا ایران

نزدیک بچهارهزار نفر از جوانان بسبکی که نمونه‌هایی از آنها را خواندم به‌خیال خود شعر می‌گویند و آن اشعار را در بعضی از مجالس شعر خوانی که وضع آنها و غرض از ترویج و تشویق آنها بر صاحب‌نظران روشن است می‌خوانند و به یکدیگر آفرین و به‌به و مرحبا تحویل می‌دهند. شاید این رقم اغراق‌آمیز است - و امیدوارم چنین باشد - اما در هر حال کثرت عدّه این قبیل افراد و این قبیل اشعار را نمی‌توان منکر شد .

من در عین تأسف ، از این وضع تعجب نمی‌کنم زیرا چنانکه بارها گفته و نوشته و گاهی به‌سبب سوء تعبیرهای مغرضانه و جاهلانه یا تهمت و افتراء ناجوانمردانه مورد ملامت و اعتراض واقع شده‌ام نظام آموزشی ما بخصوص در دبیرستانها و مؤسسات تعلیمات عالیّه در عین گسترش در سطح تا این اواخر در مورد تعلیم زبان فارسی و زبانهای خارجی و توضیح حقیقت فرهنگ و تمدن و ادبیات ایران و خارجه و خصوصیات آنها بحدی قصور و مسامحه کرده‌است که اکثر دانش‌آموزان و دانشجویان ما از ادبیات ایران و از شعر اصیل فارسی رم میکنند و می‌گریزند و ترجمه‌های بی‌سر و تهی از پاره‌ای از اشعار معاصر اروپائی را نمونه جامع و کامل و معرف تمام عیار شعر غربی در تمام ادوار تمدن و فرهنگ باخترزمین میدانند و به علّت شیفتگی مصنوعی در برابر تقلیدهای تفنّن‌آمیز بعضی از غرب‌زدگان ایرانی از ادبیات افراطی معاصر اروپا، (ادبیاتی که بسبب بحران فکری و اجتماعی و فلسفی و هنری که از قرن نوزدهم میلادی و حتی از سه چهار قرن پیش به تمدن و فرهنگ آشفته و مادی اروپا استیلا یافته و با اعتراف جمعی از ژرف‌اندیشان هوشمند و هنرشناسان جهان بین غربی مثلاً هانری برگسون (Henri Bergson) هایدگر (Heidegger) و آلدوس هاکسلی (Aldous Huxley) و برتران راسل (Bertrand Russel) و حتی ویلیام فالکنر (William Faulkner) بخصوص از آغاز جنگ جهانی اول تا کنون، بالاخص در هنر شعر و موسیقی ظاهر شده است) نمی‌توانند از ارزشهای پایدار فرهنگ و تمدن و زبان و ادبیات فارسی دفاع کنند و بلکه بجهاتی که در این خلاصه مجال تفصیل آنها نیست چشم‌پسته بآن تقلیدهای ناروا می‌گروند و لااقل نمیدانند که شعر اروپائی در عصر ما جز در مواردی نادر دچار بحران و سرگستگی و انحطاط بی‌سابقه‌ای است و نه تنها از آفرینش هنری پر مایه بلکه از واقعیت‌های زندگی اجتماعی گریزان است و در هر حال حامل پیامی تسلی‌بخش و شوق‌انگیز و امیدوارکننده و اندیشه‌ای سالم و عمیق و سازنده برای نسل امروز و فردا نیست !

باید از صمیم قلب آرزو کنیم که این مسائل هم ضمن تجدیدنظر در روشهای تدریس و برنامه‌ها فوراً با دقت کامل مورد بررسی و تحقیق و چاره‌جویی قرار گیرد و انقلاب آموزشی که باید رفع این نوع سرگردانی‌ها و گمراهی‌ها را هدف خود

قرار دهد بخوبی درك و تفهيم و توجیه شود تا در طریق صواب و صلاح پیشرفت کند.

من هرگز مخالف نوجوئی و ابداع واقعی در شعر که از لوازم هر آفرینش هنری ارزنده‌ای است نبوده‌ام و نخواهم بود و حتی با شعر آزاد هم بشرط آنکه حقیقهٔ «شعر» و واجد خصوصیات ضروری هنری باشد موافقم و جداً معتقد بضرورت تحرك و تحولی دائم در ادبیات ایران هستم و باز بی آنکه در این‌جا وارد بحث در تحولات مستمر ادبی در ادوار قبل از اسلام ایران شود معتقدم که در دوره اسلامی این تحول و تحرك در طی مدتی بیش از هزار سال با صرف نظر از بعضی ادوار کوتاه فترت و جمود همواره در ادبیات ما وجود داشته ولی طبیعی و تدریجی و بی تکلف و مبین مقتضیات و احتیاجات واقعی زمان و کمابیش موافق با اصول و قواعد اساسی زبان و برای اکثریت فارسی‌زبانان با ذوق درس خوانده قابل فهم و لذت بخش بوده است. عبارات دیگر همه آن نوآوریها نتیجه تحولات معقول زبان دری و تطورات اندیشه و ذوق لطیف ایرانی و همهٔ آن دیگر گونیه‌ها ضروری و حقیقی بوده است نه مصنوعی و تقلیدی و تفننی. در دوره ما هم هر تحول و انقلابی که با رعایت این شرایط در شعر و ادب فارسی صورت گیرد مبارك و مقبول و مطلوب است و هر چه جز این باشد مایه تباهی و گمراهی و بیبانه نوسازی در پی خانه‌براندازی خواهد بود و از همه اینها گذشته و با توجه به قول یکی از صاحب نظران معاصر شوم‌ترین و زشت‌ترین بدعت‌ها را در لباس ابداع رواج خواهد داد. همچنان که پوشیدن لباس نو ماهیت و شخصیت حقیقی انسان را عوض نمی‌کند به صرف تغییر قالب شعر و دادن عنوان نو بچنان شعر قالبی چیزی بر ارزش هنری آن افزوده نمیشود.

محتاج یادآوری نیست که در ادبیات امروزی ایران کسانی هم که بیبانه حفظ سنن بدون توجه به مقتضیات زمان نمی‌خواهند یا بسبب نداشتن قدرت ابتکار نمی‌توانند حتی در انتخاب موضوعات و نحوه بیان احساسات قدمی از آنچه پیشینیان اندیشیده و گفته و نوشته‌اند پیشتر و فراتر گذارند بهمان اندازه مستحق سرزنش و ملامت و درخور احتراز و اجتنابند که گروه مخالف آنها یعنی پشت‌پا زندگان به هویت و شخصیت و اصالت زبان و ادبیات ملی و بی‌خبران خطرناک از رنگ و آهنگ شعر فارسی و عمال آگاه یا ناآگاه استعمار ادبی و فرهنگی تمدن بیگانگان در سرزمین هنر آفرین ایران.

این سخنان را من امروز به مقتضای مصلحت خاصی نمی‌گویم بلکه در خطابه ورودی مفصلی که در اسفند ماه ۱۳۲۱ و در جوانی و بهار زندگانی تحت عنوان رستاخیز ادبی ایران در فرهنگستان خوانده‌ام صریحاً عقاید خود را درباره ضرورت

تحول ادبی و شرائط و مقدمات اصلی آن بیان کرده‌ام^۱ و چنانکه چندسال پیش در جواب اقتراحى در مجله بسیار سودمند سخن نوشته‌ام چنین می‌پندارم که از لحاظ تقدم و تأخر زمانی شعر کهنه و شعر نو وجود ندارد. شعر یا خوب است یا بد اگر خوب است مانند شعر رودکی و منوچهری و فرخی و مولوی و سعدی و حافظ ولو قرن‌ها پیش گفته شده باشد مانند شعر خوب بعضی از گویندگان معاصر از قبیل دهخدا و بهار و پروین اعتصامی و فروغ فرخزاد همیشه مطلوب و خیال‌انگیز و لذت‌بخش خواهد بود و اگر بد است و با معیارهای مسلم شعری و با ذوق اکثریت فارسی‌زبانان لطیف‌طبع سازگار نیست حتی اگر فرضاً در ده قرن بعد از این هم سروده شود بی‌ارزش و بی‌اعتبار و در حکم مرده‌ریگ کهنه و فرسوده بی‌مقداری خواهد بود.

برخلاف محصولات صنعتی و نتایج اختراعات علمی، شعریك متاع خارجى و وارداتی نیست و باید از اعماق روح و عواطف و خصائص ذوقی و هنری يك ملت برخیزد تا فوراً بردلها بنشیند. از این گذشته اگر ما فعلاً ناگزیریم تا مدتی در علوم و فنون و صنایع پیرو کشورهای غربی باشیم دلیلی ندارد که در شعر و سلیقه‌های شعری که در طی تاریخ پیش از همه هنرهای دیگر در ایران ترقی کرده و به اوج ظرافت و لطف و اعتلا رسیده است از شعر اروپائی آنهم در این دوره انحطاط و هرج و مرج ادبیات مغرب‌زمین تقلید کنیم و چرا با علم و ایمان باین معنی نباید معتقد باشیم که اروپائیان هم میتوانند از هنر عالی شعر ایرانی چه از حیث شکل و چه از لحاظ مضامین و چه (برخلاف عقیده مرحوم نیما) در مورد همگامی شعر و موسیقی و تأثیر آنها در یکدیگر از ما تقلید کنند و الهام بگیرند.

البته آزادی یکی از شرایط اصلی آفرینش هنری است ولی همچنانکه در دنیای امروز بازی کردن بادگمه انفجار يك بمب‌اتمی در آزادمنش‌ترین اجتماعات مجاز و مشروع نیست در ایران امروز هم شاعر که يك وظیفه و رسالت اجتماعی دارد در عین آزاد بودنش بهر نوع گرایش و آزمایشی لااقل باید حفظ اصالت زبان و ادبیات ملی را یکی از وظایف اجتماعی خود بداند.

بسیاری از جوانان ایرانی در نتیجه علل و عوامل مختلف که خصوصیات قومی و تاریخی و اقلیمی از آنجمله است دارای نیروی تخیل و احساس قوی هستند ولی عده‌ای از آنها باز به جهاتی که مجال توضیح آنها نیست از موهبت شاعری که موجبات و مقدمات خاصی لازم دارد و گذشته از شرایط ضروری دیگر در حکم يك نوع آهنگ سازی دشوار در ساحت لفظ و معنی است بی‌بهره مانده یا بقرض داشتن

۱ - این خطابه در سال ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ در روزنامه کیهان ادبی و مجله «آموزش و پرورش» و مجله «نامه فرهنگستان» بطبع رسیده و از رادیو تهران نیز منتشر و ترجمه نارسائی از آن بزبان فرانسه نیز در روزنامه ژورنال دوتهران چاپ شده است.

چنان موهبتی عملاً امکان تمرین و پروراندن و شکوفاساختن آن را از دست داده‌اند. نمیدانم این قبیل افراد که روحاً یا بالفعل «شاعر» نیستند ولی در وجود خود میل و شوقی شدید نسبت بادییات حس می‌کنند چرا شور و شوق خود را در راه نوشتن آثار منشور و تألیف داستان و نمایشنامه و غیره که کمبود آنها در ادبیات ما محسوس است کمتر بکار می‌اندازند و همه آنها باصطلاح به شعر پيله کرده‌اند و چرا بجای کوشش در اشتها ناروا به شاعری و اصرار در شکستن قالبها برای رهائی از قید وزن و قافیه و از هر نوع ظرافت و خوش‌آهنگی کلام که نمی‌توانند دقائق و قوانین و رموز آنها را درک کنند و بجای بهم بستن اینگونه عبارات بی‌سروته و خالی از لطف و تأثیر که بغلط آنرا شعر آزاد می‌نامند و در معیار ذوق ایرانی نه شعر است و نه نثر لااقل نثر شاعرانه نمی‌نویسند؟

این نکته نیز گفتنی است که در عصر ما رواج روز افزون مطبوعات و رادیو و تلویزیون و نمایشنامه و داستان‌نویسی بتدریج محیط شعر و عده گویندگان و خوانندگان شعر را محدودتر میکند.

بنابراین شاعر هوشمند و واقع‌بین عصر ما باید بعد از این در راههائی قدم بردارد و به وصف احساسات و عواطفی در قالبی فشرده با بیانی خوش‌آهنگ دست بزند که وسائل سمعی و بصری مذکور هنوز از رفتن آن راهها و تلقین و القاء آن اندیشه‌های لطیف و عمیق در کوتاه‌ترین و گیراترین عبارات عاجز باشند و من تصور میکنم مثلاً شعر جلال‌الدین مولوی و سعدی و خصوصاً حافظ بشرط تصرفاتی که فقط هنرمندان بلند پایه و سخن‌سنج امروز و فردا می‌توانند - و حق دارند - با توجه به خصوصیات عصر خود در آنها بکنند سر مشق و نمونه خوبی برای این نوع شعر آینده است.

هنر شعر یکی از عالیترین و دشوارترین اقسام هنر است و هر چه شاعر برای تهیه مقدمات آفرینش آن قیود و شرائط و دقت و دشواری بیشتری بر خود تحمیل کند و از میان توده‌های انبوه لفظ و معنی زیباترین و عمیق‌ترین آنها را برگزیند و بقیه را بی‌رحمانه دور بریزد کار خواننده را در درک آن شعر و تأثیر و لذت بردن از آن آسانتر خواهد کرد. اما بدبختانه امروز گروهی از جوانان سرگشته ما درست برعکس این معنی عمل میکنند یعنی در امر ایجاد و آفرینش هنری در پی آسانی و راحت‌طلبی هستند. خودشان در این راه کمتر میکوشند و به عشق شهرتی که میخواهند به سرعت در سایه‌گریز از دقت و تمرین و تحمل زحمت بدست آورند دشواری درک شعر مبهم و بی‌بندوبار خود را بگردن خوانندگان باز می‌کنند. این قبیل جوانان چون نزد سخن‌شناسان با ذوق مقبولیتی کسب نمی‌کنند گاهی دل خود را باین خوش میدانند که اغلب نوابغ ادبی هم در زمان حیات خود مورد توجه

قرار نگرفتند ولی آینده انتقام آنها را از گذشته گرفت. غافل از اینکه هرگونه عدم اعتدال و سهل‌انگاری و انحراف و افراط و عصیان و حتی تمسخر و قاحت‌آمیز از نواغ گذشته نشانه نوع نیست و مثلاً وجود چهار هزار نابغه ناشناخته در محیط شعر ایران امروز عقلاً و منطقاً از محالات است.

پس تا دیر نشده است بهتر است که بجای صرف وقت و نیرو و استعداد در آزمایشهای تصنعی و تقلیدهای بد فرجام از شیوه‌های هنری بعضی از اروپائیان معاصر که اصل آنها حتی در مهد خودشان یعنی اروپای بحران زده و آشفته جان امروزی محکوم به شکست و دچار ورشکست شده‌اند دنباله تحول و تکامل طبیعی و تدریجی و سالمی را که همواره در شعر فارسی وجود داشته و در آغاز مشروطیت هم بنوعی جلوه‌گر شد و خوشبختانه هنوز هم در عرصه ذوقهای سلیم ادامه دارد بگیریم و گریبان این هنر شریف و عالی ایرانی را از نابسامانیهای مخرب برهانیم. در این کار دستگاههای آموزشی و مطبوعات و وسائل سمعی و بصری و وظیفه و مسئولیت بسیار مهمی بر عهده دارند. بعضی از مصادر امور هم که خواه بسبب داشتن انس و آشنائی بیشتر و حتی اطلاع سطحی درباره زبان و ادبیات خارجی و خواه بعلت عدم وقوف کافی بر خصوصیات و رموز و زیباییهای فرهنگ و تمدن و زبان و شعر و هنر ملی، در عین خوش‌نیتی، گاهی با يك اشاره و یا يك کلمه لطف‌آمیز مایه تشویق بعضی از عاجز زبانان سرسام گرفته می‌شوند و گاهی مانند باران رحمت سیل بنیان‌کنی برمی‌انگیزند، سزاوار است که بخود آیند و بدست خود تیشه به ریشه ملیت و قومیت و هنر و ادبیات ایران نزنند.

* * *

اگر هنر قوی پایه و پر مایه شعر ما در همه زمینه‌ها و سبکها مانند گذشته وسیله تلطیف عواطف و احساسات و موجب دل بستگی مردم به زبان و ادبیات ملی شود و یکی از عوامل مؤثر در تحقق مقاصد عالیه ملی و بشری افراد ایرانی گردد دیری نخواهد گذشت که در عرصه ادبیات ما خیام‌ها و مولویها و سعدیها و حافظ‌های دیگر ظهور کنند و مانند آنها با بزرگترین شاعران جهان پهلو بزنند و مایه افتخار برای کشور خود و منبع الهام برای جهانیان بشوند.

شعر فارسی امروز و وجه تمایز آن با دوره‌های گذشته از نظر فکر و موضوع و شکل

شعر امروز یا به اصطلاح شعر نو از دیرباز هیاهوی بسیار گرد خود برپا داشته و گرد فراوانی در میدان ادبیات برانگیخته است. عصیان نسبت به سنت‌های کهن، شکست چهارچوب‌های قدیمی، نوجوئی به هر شکل و طرزى که تمایز کامل با سخن شاعران سلف داشته باشد صبغه بارز شعر معاصر است.

در مطالعه شعر امروز باید تمام اطراف و جوانب را سنجید و از ابتدا تا مرحله تکوین و از نطفه‌بندی تا نشوونمای کامل آن را مورد نقد و بررسی قرارداد. طرز سخن، سنخ اندیشه، وضع ترکیب، نحوه بیان، شیوه کار، بکار رفتن کلمات، دگرگونی اوزان عروضی و بالجمله کلیه جهات شعر نو باید با نهایت دقت و بی‌طرفی و امان نظر مورد مذاقه قرار گیرد و دور از هرحب و بغض، نقدی بسزا درباره آن به عمل آید که از هر حیث پیکره شعر امروز را نمایشگر باشد.

همگام با کلیه تحولات اجتماعی، تفکرات انسانی و تکامل جامعه شعر نیز ناگزیر از پیشروی و پویندگی به سوی کمال است، نحوه این سیر و دگرگونی باید روشن گردد گو این که بررسی همه جانبه آن از حوصله این سخنرانی بیرون است و اگر بر من خرده نگیرند باید اذعان کنم که تحولات شعر امروز به قدری سریع و پرجهش و متغیر است که حکمیت درباره آن بسیار مشکل و پیدا کردن ضوابط و ملاک‌های ویژه آن کاملاً دشوار می‌نماید.

اگر شیوه‌های شعر کهن را در نظر آوریم و نظر منتقدین و علمای قرض الشعر

قرون سالفه را جمع آوری کرده تبویب کنیم کم و بیش وضع شعر گذشته و نظر علمای ادبیات آشکار می گردد و چنانچه اختلافاتی به چشم آید بسیار مختصر و درخور غمض عین است .

اگر ده فن شاعری که پیش از ده قرن چهارچوب ناشکستی شعر بود و در کتب ادب از آن بسیار سخن به میان آمده است مورد ملاحظه قرار دهیم و نظر ارباب فن را بسنجیم درمی یابیم که تقریباً همه اصول آن را قبول داشته اند منتهی در نحوه تقسیم و تبویب ، اختلاف نظرهایی پدیدار گشته است کسی مطایبه و هزل را جزء ده فن شاعری به حساب می آورد و دیگری برای هر یک از اشعار حکمت آمیز و تحقیق و زهد و تصوف بابی جداگانه مفتوح می نماید خلاصه سخن در تقسیم بندی طرق شاعری است نه درباره دگرگونی اندیشه ها ، خرق سنت ها و شکستن باروهای اسالیب کهن . اگر خاقانی شیروانی در زمان خود خویش را صاحب طرز نو به حساب می آورد و بر ده فن شاعری خود را چیره دست قلمداد می کند ، هیچ گاه در مقام آن نیست که کاخ شعر گذشتگان را برهم کوبد و از نو بنائی پدید آورد بلکه خویش را محیط بر انواع شعر می داند و تسلط خود را بر انواع گوناگون شعر که دیگران احیاناً از آن عاجز بوده اند مایه فخر خویش می شمارد .

به ده شیوه کان حلیت شاعر بست	به يك شیوه شد داستان عنصری
نه تحقیق گفت و نه وعظ و نه زهد	که حرفی ندانست از آن عنصری
مرا شیوه خاص و تازه است و داشت	همان شیوه باستان عنصری
شناسند افاضل که چون من نبود	به طبع و بیان درفشان عنصری

و باز در جای دیگر می گوید :

شاعر مفلک منم خوان معانی مراست ریزه خور خوان من عنصری و رود کی
که توجه کنید خود را از ایشان برتر می شمارد نه این که مدعی درهم کوفتن بنای سخن گذشتگان و ایجاد بنائی تازه است :

یا اگر بابا فغانی شاعر قرن دهم طرز خاصی در غزل پدید آورد که اندک تفاوتی با غزلیات شعرای سلف داشت چنان مورد طنز و سخره قرار گرفت که تامدتها در خراسان هر کس شعری ناروا و کلامی ناسخته بر زبان می راند می گفتند فغانیانه شعر می سراید .

براین اساس نمی توان کلیه اشعار امروز را طرزهای خاص شعر نامید بلکه باید به يك دگرگونی وجهش بسیار چشم گیر و قابل ملاحظه ای معترف شد که از حدود اصطلاح شیوه سخن و طرز کلام و سبک شعر به زعم قدما خارج است ولی آنقدر پیچیدگی و شگفتی با خود همراه دارد که به نظر بعضی امر کاملاً نوظهور و وضعی کاملاً بی سابقه است .

در ادبیات امروز اندیشه‌ها طغیان‌گر و افکار شاعرانه به طرز خاصی شگفت‌انگیز است این شگفتی افکار در غالب کلمات و تعابیر مستحدث و در اوزان شکسته و غریب و احیاناً ناآشنا شعر نو را صبغه‌ای خاص داده که هر سبق خوانی در نگاه اول آن را می‌شناسد و کم و بیش اختلاف آن را با شعر کهن درمی‌یابد.

ترکیبات الفاظ شعر نو که مبین افکار و اندیشه‌های مولود قرن حاضر است به طرز خاصی با شعر کهن تفاوت دارد و به هیچ وجه همانند آن را در شعر شعرای سلف نمی‌توان مشاهده کرد ولی نکته‌ای که مایهٔ تعجب می‌باشد این است که گروهی از کلمات مهجور، که احیاناً چهار پنج قرن در ادبیات ایران مورد استعمال نداشته اکنون به شدت در شعر نو رایج گشته است.

همگام با تعابیر جدید بازار ترکیب لغات به غلط یا صحیح مأنوس و نامأنوس مقبول و یا مطرود عامه رواج یافته و گرم شده است و با بررسی مختصری در شعر نو این موضوع را کاملاً می‌بینیم به قدری در به وجود آوردن تراکیب جدید شعرای معاصر عجز نداشتند که شاید تصور کنند اگر شعر نوی خالی از ترکیبی تازه باشد شعر نو نیست بلکه همان گونه که افکار رنگ تازه دارد کلمات و ترکیب نیز باید صبغه جدید و شگفت‌انگیز داشته باشد چه بسا افکار نو آنقدر به عقل تراکیب و دور از ذهن و عجیب پابند می‌شود که از سیر و تکاپوی واقعی بازمی‌ماند و ناچار خواننده را سردرگم و مبهوت می‌سازد.

شعر نو به طرز بارزی جولانگاه تکاور استعاره است و تشبیهات همه جای خود را به استعاره داده است منتهی استعاره‌ای که جامع استعاره بسیار نهان و برای یافتن آن اندیشهٔ بسیار لازم است. استعاره‌ها آنقدر پیچیده است که تا خواننده سرگرم تحلیل يك استعاره می‌شود استعارهٔ دوم و سوم پدید می‌آید و ناگزیر خواننده پس از قرائت يك قطعه شعر به اصطلاح نو دچار اندیشهٔ مبهم و بی‌سرانجام می‌شود و تنها اثری که در ذهن او می‌ماند همان اعجاب توأم با ابهام است و وقتی این ابهام و تازگی به اوج می‌رسد که سرایندهٔ شعر نو به تقلید از سبک‌های گوناگون و تازهٔ فرنگ نیز دچار شده باشد آن وقت است که شعر نو به اصطلاح يك سوررالیسم غربی با تفکر شرقی در آمیخته، و يك دادائیسیم بی‌آغاز و انجام است. اگر سؤالی از مفهوم شعر شود جواب آن با عبارت یدرك و لایوصف به هم پیچیده می‌شود، روزی از نوپردازی شنیدم که می‌گفت شعر نو مانند زیبایی است و وصف زیبایی و توضیح دربارهٔ آن آسان نیست. این نکته صحیح است که توصیف جمال به آسانی بر گزار نمی‌شود ولی جلوه‌های گوناگون زیبایی مایه دهندهٔ شعر در ادوار مختلف است چنان که تعریف هنر من جمیع جهات نیز ساده نیست ولی درك و شناسائی و نحوهٔ آفرینش آن هم برای هنرمند و هم برای هنرشناس مفید فایده است.

درباره هنر باید عمیقاً تفکر کرد، ژرفای آن را نگرست و با کوشش فراوان مواد متشکله آن را شناخت و شایسته نیست با عبارت یدرك ولا یوصف شانه از زیر بار تحقیق خالی کرد. اگر همه جهات هنر قابل وصف نیست ولی کوشش فراوانی که از دیرزمان تا کنون برای شناخت و درک ضوابط آن بکاررفته است تا حدی جنبه‌های مختلف آن را روشن ساخته و تعاریفی بسزا درباره آن عرضه شده است. و ناچار حدود و مختصات شعر که یکی از جلوه‌های بارز هنر است باید تا آنجا که امکان‌پذیر است روشن شود و باید از جهت معنی و لفظ مورد بررسی قرار گیرد، اصالت آن آشکار گردد و روی هم رفته شعر واقعی از کلام تقلیدی ممیز شود چه در روزگار ما آنقدر درنهان و آشکار تقلید و انتحال انجام می‌گیرد که گاه انسان به اجبار بر هر چه مقلد و طفیلی است لعنت می‌فرستد و به قول سنت‌بو منتقد فرانسوی قرن نوزدهم (بر اثر مشاهدات مکرر اکنون خوب می‌دانیم که ابداع و ابتکار در شعر چقدر نادر است و طایفه قافیه‌پردازان تا چه اندازه گوسفندوارند همین که قالبی یا نکته‌ای یا حتی یک زیروبم تازه پدید آمد آنقدر رونویس و تقلید می‌شود که همه را بیزار کند و این کار تا آن حد دوام می‌یابد که نمونه و سرمشق دیگری به دست آید و باز مورد تقلید قرار گیرد.

تا کسی راه نوی می‌گشاید و نشان می‌دهد گله مقلدان بدان رومی آورند و آن گذرگاه را که نخست چمنی خرم بود چنان لگد کوب می‌کنند که راهی پر خاشاک و خاشاک می‌شود).

مقلدین زمان ما واقعاً طفیلی و انگلند، مدام مترصدند که چه نوع مضامین و مفاهیم و ترکیباتی در شعر اصیل شعرای واقعی پیدا می‌شود تا آن را تکرار کنند و از رنگ و ریشه آن پیکرزیبا تغذیه نمایند.

یک نگاه اجمالی به شعر گویندگان طفیلی عصر حاضر این کلام را مبرهن می‌سازد و نحوه بارز تقلید متشاعران را به خوبی آشکار می‌کند، این انگلها حتی از سرقت یک ترکیب زیبا روگردان نیستند و کار اکثر آنها سلخ مضامین و پیروی از طرز کار دیگران است. غافل از این که شعر یک نوع خلق است و جنبه خلاقیت شعر نخستین و با ارجح‌ترین قسمت آن است و پیرایه ترکیب و تعبیر و سپس طرز ادا زیوردهنده آن به شمار می‌رود.

این طفیلی‌ها اگر احیاناً لغت عامیانه‌ای در شعری اصیل یافتند که برای اداء مفهومی شاعر ناچار از آوردن آن بوده است آنقدر ناهنجار و بی‌جا کلام خویش را عرصه جولان لغات بی‌سروپا و عامیانه می‌کنند که هر هنرشناسی را شمشیر می‌سازند. کسی منکر نیست که بعضی از لغات عامیانه مبین معنی خاصی است که احیاناً لغت دیگر به آن معنی رسائی ندارد ولی این دلیل کافی نیست که ما درهای باشکوه

کاخ ادب هزارساله خود را بگشائیم و به هر لغت بی‌سروپا و ناخوش‌آهنگ و احیاناً خارجی اذن دخول دهیم و آنها را همنشین لغات محترم و متشخص و اصیل سازیم ممکن است بعضی برای عوام‌فریبی سخن مرا سخته بینگارند و با هیاهو کهنه‌پرستی به حساب آورند ولی من هراسی از گفتار خویش ندارم و فاش می‌گویم بنای ادبیات باشکوه و زیبای هزارساله این مرز و بوم نباید جولانگاه لغات عامیانه و بی‌اصل و نسب واقع گردد.

مبادا تصور شود که غرض من عدم عدول از لغات دیروچرم و کلیسا و کنشت و خرابات مغان است و منکر تحولات کنونی قرن جدید که خواه و ناخواه بار لغات جدیدی را ره‌آورد دارد هستم و می‌خواهم سیر تمدن را نادیده بگیرم بلکه مراد من حفظ اصالت کلام شیرین دری است. گفتگوی عامیانه دونه‌بر سر گذر نمی‌تواند وارد ادبیات گردد و به عنوان این که پیشینیان چنین کاری را انجام نداده‌اند نمی‌توان با آوردن آن مدعی نوسرائی گردید.

پس از جنبش مشروطه بعضی از شعرا خیال می‌کردند که با آوردن لغات فرنگی به شعر رنگ تازه می‌بخشند و رفته رفته تفنن در این کار همه‌گیر شد تا جائی که حتی ادیب‌الممالک در قطعه‌ای سرود:

یونان برغم مردم اشراف ساختند	دیموکرات را و اریستوکرات را
خصم ترور و دشمن دیموکراسیم	در گوش ما مخوانید این ترهات را
یا ضیاء لشکر دانش در قصیده‌ای به مطلع زیر:	
کاریست دیپلماسی کان دلستان کند	دیکتاتور است و تقویت‌از پارلمان کند
و گفت:	

در دل کند نگاهش کار الکتريك
وز ما نیتیزم چشمش تسخیر جان کند

این هرج و مرج در کلام فارسی مولود آن است که بعضی تصور می‌کنند نوسرائی عبارت از آوردن لغاتی است که شعرای گذشته بکار نبرده‌اند یا ترکیباتی است که در سخن گذشتگان وجود ندارد حال هر قدر نادرست و بارد باشد چون تازه و جدید است معفو و قابل بخشایش است.

ادبیات قرن ما مسلماً باید نمایشگر تمدن ما باشد و دگرگونی شگرف تمدن خواه و ناخواه اثری بارز در شعر می‌گذارد اعتراف به این موضوع باعث زائل ساختن کسوت‌های گذشته از پیکر ادب نیست. هنر شاعر امروز در خلق مفاهیم نو و موضوعات بدیع است آنسان که با مایه‌وری از ادب کهن جلوه‌گاه تمدن عصر حاضر باشد محال است پیوند ادبیات کنونی از گذشته بگسلد و شاعر امروزی نیاز از مطالعه و بهره‌گیری از آثار گذشتگان باشد.

مایه‌وری و بهره‌گیری با تقلید کاملاً جداست فریاد ما در این زمان همه

این است که باید از ادب گذشته توشه گرفت و در راه آینده گام گذاشت نه این که متوغل در ادب کهن شد و از آن تقلید کرد و جبر زمان را نادیده گرفت .

کار شاعر امروز غور و بررسی در آثار شعرای سلف است ، مطالعه افکار متفکرین عصر حاضر و گذشته است ، دقت در طرز کار و سخن گویندگان فرنگ و نحوه بهره گیری از آنهاست ، کوشش مدام برای عرضه آثاری که واقعاً اصیل ، بدیع و دارای صبغه تمدن قرن اخیر است . اگر شاعری با مراعات همه جانبه این موضوعات گام در میدان شاعری گذاشت موفق است و گرنه باید فاتحه او را خواند و کلامش را به باد سپرد .

آوردن کلمات تلگراف یا تلفن یا اتم و قمر مصنوعی هیچ گاه به شعر صبغه تازه نمی دهد . اگر فی المثل کسی بجای ناقه اتومبیل و بجای میخانه کاباره آورد که کاری با ارزش انجام نداده است .

گاه در کلام بعضی از شعرا باین نکته اشاره شده است که باید موضوعات جدید را در شعر آورد غافل از این که طرز تفکر و نسج کلام باید نو باشد نه این که در قوالب کهن موضوعات مبتذل دنیای کنونی را ریخت و نام شعر نو بدان داد .
در شعر زیر ملاحظه فرمائید که شاعر چه چیزهایی را نو و چه اموری را کهنه به حساب می آورد .

از گلچین میرفخرائی

شعر باید گفت

شعر باید گفت و شعر تازه گفت
شعر خوش آهنگ و خوش اندازه گفت
تازگی ربطی ندارد با زمان
تازه آن باشد که ماند جاودان
تازه امروز گر بی معنی است
کهنه است و آنی است و فانی است
تازه آن باشد که از دل سرزند
با دوبال و بژ خود پرزند
حرف تو مفت است اگر از دیگری است
مفت خوردن از جنون یا از خری است
ماه اگر داس است حافظ گفته است
گر تو گوئی داس تو خواهد شکست
چیز دیگر را به مه مانند کن
یا به داس چیز دیگر بند کن

یار گر چون سرو سویت عازم است
 زیر پایت نردبانی لازم است
 تیغ ابرویش بود گر پر خراش
 ریش تو لازم ندارد خود تراش
 خال رخسارش اگر چون دانه است
 نیست آن رخسار ، بلکه لانه است
 گر شده قلبت ز هجرانش کباب
 یا شده اشکت ز مژگانش شراب
 می کنی قصاب خود را و رشکست
 می فروشت خمره را خواهد شکست
 مهر او گر درد و گر ناخوشی است
 مهر ورزی نیست این آدم کشی است
 ای بسا دیوان سنگین و کلفت
 که پر است از فکر پوچ و حرف مفت
 راه خود جوی و مکن تقلید کسی
 از پریدن کبک کی گردد مگس
 خر مگس گر بهر خود فکری کند
 گاه باشد وز وز بگری کند .

شاعر به هر حال راه تازه ارائه نداده است و تازه اگر به راهنمایی گوینده
 مذکور بخواهیم شعر برائیم نمی دانم چه چیزی از آب درمی آید ، یا این شعر نوید
 خراسانی را ملاحظه فرمائید که انتقادی بر تقلید از گذشتگان است و هرگز راه نوی
 را ارائه نداده است :

از نوید (حبیب الهی)

در نظم سخن جز ره تقلید نبوید
 گه کام دل از خلیخ و فرخار بیجوید
 گاه از بت و بتخانه دوصد قصه سراید
 گه پیر مغان را به بزرگی بستاید
 گاهی سخن از خضر و گه از آب حیاتش
 سرگشته و حیرت زده شد در ظلماتش
 گاهی سخن از صوفی و از کشف و کرامات
 گاهی ز خرابات و گهی پیر خرابات

گه منکر آن کهنه پرستم که همه عمر
 گاه از بت چین گوید و گاه از مه نخشب
 گاهی ز حرم گوید و گه دیر و کلیسا
 گه دم زند از شیخ و گه از زاهد و مفتی
 گاهی سخن از جام جم و سد سکندر
 و آن چشمه که ره برد بدان خضر و سکندر
 گاهی سخن از سبحة و سجاده و زاهد
 گاهی سخن از مطرب و از باده و ساقی

منصور صفت گاه کند عزم سر دار
گه دم ز تجرد زند و ترك تعلق
دیوانه شود گاه و خورد سنگ زطفلان
گاهی عسس اندر جلو و شحنه به دنبال
زین کهنه پرستان بتر آن تازه جوان است
خواهد که کند خانه موروث ز بنیاد
هر سنت دیرینه و هر رسم کهن را
جز گفته بیهوده خود هر سخنی را
هر گفته که بی قافیه و معنی و وزن است
بر هر چه که با رسم قدیم است مخالف
زان کهنه پرستان و از این تازه سرایان
بودیم ازین پیش اگر شهره به گفتار

مستانه از آن روی زند لاف اناالحق
گه فانی بالحق شود و واصل مطلق
گه بر در معشوق چو سگ پارس نماید
بر دوش سبو از در میخانه درآید
کر گفتن بیهوده سخن سر بفرازد
بی آن که تواند که ز نو خانه بسازد
خواهد که براندازد و از ریشه برآرد
هر چند بزرگ است به چیزی نشمارد
آن را سخن تازه و نو نام نهادند
از راه تعصب لب تحسین بگشادند
ترسم که از این ملک هنر رخت بینند
امروز به ما مردم بیگانه بخندند

حال خیال می کنید اگر ما بیائیم همان طور که شاعر اشاره کرده است جای
موضوعات را عوض کنیم کار تازه ای در شعر انجام داده ایم . مسلماً جواب منفی است.
شعر امروز باید نماینده هیجانها ، امیال ، رویدادها ، افکار و تمدن عصر
حاضر باشد . شاعر امروز از محیط خود جدا نیست . او آئینه تمام نمای نسل معاصر
است . به همین جهت شعر اصیل امروز خواه و ناخواه بیان موضوعاتی است که
با مضامین شعر کهن اختلاف فاحش دارد .

دوران ما دوران شکست قالبها و تلاش برای پیدا کردن راهی است که
افکار نسل حاضر را توجیه کند و امواج سیل عظیم هیجانهای بشری را مهار نماید.
بر این اصل است که هنوز راه واقعی شعر نو روشن نیست و در مراحل ابتدائی تکوین است.
شعرای خلاق باید با کوشش پی گیر و تلاش مداوم راه جدید شعر را به طور
وضوح روشن سازند و به این همه افسار گسیختگی و هر چه و مرج خاتمه دهند. گو این
که همین بی بندوباری ها و خرد شدن سنتها خود مقدمه به وجود آمدن راههای تازه
و سنتهای جدید است و به هیچ وجه نباید بیمی از این همه آشفته گی در کار شعر
به خود راه داد زیرا بهر حال سرانجام شعر راه واقعی خویش را می جوید و جریان
طبیعی خود را که با تمام پدیده های قرن اخیر هماهنگ است پیدا می کند .

باید با کمال دقت و جهد مداوم و دور از جنجال درباره شعر اندیشید
و به هیچ وجه تسلیم تبلیغات مضر و بی راه کننده مجامع نگردید. سرسری گرفتن شعر
گناه نابخشودنی و بازی کردن با آن بازی با ماترك ملی و میراث اسلاف این مرز و بوم
است . متأسفانه به قدری اکنون در و خرف به هم آمیخته و صحیح و سقیم دوشادوش
هم قرار گرفته که حقیقتاً کار شاعری را در این دوران دشوار کرده است . هر روز که

می‌گذرد موضوعی مورد توجه قرار می‌گیرد و تبلیغات درباره آن به طرز وسیعی آغاز می‌شود. هر روز درمجله یا روزنامه‌ای می‌خوانیم که فلان بار رسالت امروز را به دوش دارد و بهمان پیغمبر سورتالیسم است و اثرهای او همه اصیل و جاودانی است. هیاهو و جنجال روزنامه‌ها و درج موضوعات چشمگیری برای بالابردن تیراژ نیز مزید بر علت شده و راه واقعی ادبیات معاصر را از نظرها دور کرده است. کافی است کسی اباطیلی به هم بیافد و با ابادی خاص در چند روزنامه و مجله درج نماید و سپس با هیاهو و جنجال کسانی که اصولاً سابقه و آگاهی از ادب و شاعری ندارند بزرگ شود و احیاناً نقش رهبری جمعی از جویندگان راه جدید شعر را برعهده گیرد.

همین هرج و مرج است که کار شاعری و ادبیات را در این مملکت بازیچه قرار داده و زبان فارسی با این همه غنا و سابقه تاریخی هنوز نتوانسته است اثری درخور و لایق به وجود آورد و انظار جهانیان را به خود معطوف دارد. اگر احیاناً شخص مستعدی پیدا شود که در شاعری بالقوه دارای مایه‌ای باشد آنقدر مجلات و روزنامه‌ها و مردم بی‌مایه با آراء موافق و مخالف درباره او سخن می‌رانند که غوره نشده مویز می‌شود و از خودبینی به بیراهه می‌افتند و پایمال روزگار می‌گردند.

جهان ادبیات به نظر ارباب خرائدگوئی جهان مد و سینما است که هر روز باید کسی تازه در آن جلوه‌گری کند و هر آن چیزی تازه به بازار آید و با دگرگونی شکفت‌انگیز خلق خدا را گیج و مات و متعجب سازد.

منتقدین واقعی نیز در هراسند که مبدا با اظهار نظر قطعی شخصیت آنان در خطر افتد و نسل جدید ایشان را کهنه‌پرست بشمارد همه دست به عصا راه می‌روند و از ابراز عقیده قطعی ابا دارند و میدان را برای منتقدین دروغی و دلچکهای پاوه‌گو باز گذارده‌اند تا هر طور میل دارند ادبیات را نقد کنند و با فکر سخیف خویش ادب این مرزوبوم را ملعبه قرار دهند. گروه منتقدین دروغی از حدت ذهن جوانان و نوجوئی آنان سوءاستفاده کرده و هر سخن ناروایی را به نام ادبیات جدید بخورد مردم می‌دهند و حقیقتاً نسل معاصر را به ادبیات کهن دشمن ساخته و راه مشخص را نیز برای او معلوم نساخته‌اند.

روزگاری می‌گویند باید ادبیات از فولکلور سرچشمه گیرد و در خدمت همه خلق از عارف و عامی باشد و وقتی نمونه کار خویش را عرضه می‌دارند خیال می‌کنم تنها کسی که از آن چیزی سردر نمی‌آورد همان عامه مردم‌اند.

اگر برای کودکان داستان می‌نویسند نه از جهت لفظ، کلام شیرین فارسی است و نه از جهت مفهوم چیزی عاید ذهن پاک کودک می‌شود.

هر زمان موضوعی متداول می‌گردد و گوئی به تمام گویندگان بخشنامه

می‌شود که باید در اطراف آن بسرایند. حتی گاهی اوقات لفظ و ترکیبی را مشاهده می‌کنیم که در بیشتر اشعار بعضی نوپردازان بی‌مایه عیناً تکرار و نشخوار می‌شود که واقعاً هر ادب‌پروری را معذب می‌دارد. غرب‌زدگی در امر شعر فارسی بیداد می‌کند. شعرای نوپرداز غرب برای نسل جدید ایران بتهای قابل ستایش اند. شعر آنان وحی منزل است و هنر واقعی نزد ایشان است. اگر منتقد و شاعری غربی در میان شعرای ایران شاعری را بستاید همه به آن شاعر روی می‌آورند، اوراق و دیوان او را ورق زر می‌پندارند و دست بدست به تحفه می‌برند. یاد دارم روزگاری مولوی به نظر نسل جوان شاعری یاوه گو و عرفان‌باف و منحط بود ولی نمی‌دانم کدام فرنگی از این شاعر گر افق در مقاله‌ای تجلیلی کرد که امروز دیوان کبیر و مثنوی معنوی قرآن مدلل شده است و هر کس راجع به شعر او اظهار عقیده می‌کند و هر کودک سبق خوانی راجع به مفاهیم عرفانی اشعار او داد سخن می‌دهد. اگر فیتزجرالدی نبود و رباعیات خیام را ترجمه نمی‌کرد و درباره عظمت و مقام او منتقدین غرب مقاله نمی‌پرداختند مسلماً به خیام با این چشم نگاه نمی‌کردیم.

این غرب‌زدگی واقعاً بلاست. نسل معاصر بدون در نظر گرفتن سنتهای ملی و سیره اجدادی و اوضاع اقلیمی خود را درست در اختیار روش شتابزده و سردرگم غرب نهاده است، نباید منکر شد که ادبیات ما از ادبیات فرنگ بسیار مایه‌ور گشته است، همان‌طور که عکس این قضیه نیز صادق است ولی بهره گرفتن و نیرو یافتن غیر از سرشته گم کردن و از خود بیگانه شدن است. مسلم است که همه سنتهای کهن فارسی نمی‌تواند ملاک و ضابطه‌ای برای شعر نو باشد ولی گسستن از آن همه سنتها نیز کار شایسته نیست.

شعر در ایران امروز با تمام شرائط و مختصات آن اقتضای دگرگونی قابل توجهی دارد و باز قطعی است که موضوعات مبتلی به نسل معاصر با موضوعات و مضامین شعر کهن اختلاف فاحش دارد. مفاهیم ذهنی اغلب شعرای کهن دیگر خوش آیند نسل کنونی نیست. نسل حاضر شتابزده، بدبین و دید او نسبت به جهان از زاویه بی‌تفاوتی و تاریکی است. خشم و نفرت قسمت معتنابهی از ادبیات امروز ما را فرا گرفته است. نومیدی و بی‌حاصلی و پوچی زندگی پایه‌های ادبیات امروز را تشکیل می‌دهد. آرمانهای شریف بشری که در قرون سالفه موضوع ادبیات بود دستخوش زوال گشته است. هیچ دوره‌ای از ادوار تاریخ ادب فارسی باندازه دوره معاصر مضامینی که حاکی از افسردگی، دل‌مردگی، مرگ، ملالت و بی‌تفاوتی باشد موضوع شعر نبوده است. نگاهی به اشعار مجالات هفتگی روشن می‌سازد که تا چه اندازه تلاش ذهنی و کوشش پی‌گیر برای یافتن این گونه مضامین بکار می‌رود. بدبینی و سرگشتگی رکن رکن ادبیات معاصر است. سخن همه از ظلمت، نومیدی،

آرزوهای بر باد رفته و لاقیدی نسبت به همه مظاهر زندگی است. آنچه روزگاری موضوع ادب پارسی بود از قبیل بهار، گل، نغمه، نسیم، پروانه، سپیده دم، افقهای وسیع، رنگهای دلآویز، روشنی شفق، آرزوهای شیرین، اکنون جای خود را به بی تفاوتی، بیگانگی، سیاهی، خشم، شکنجه، سرگستگی، زهر خند، ابتذال، نکبت زوال، بحران، بیزاری، شکست، جلاد، داغ نفرت، مسلخ، کابوس، کویر، طلسم، مرداب، خفاش، شوره زار، گور، عنکبوت و امثالهم داده است.

پرشانی و درماندگی و بی ارزشی حیات و پناه بردن به اعماق تاریکی بیش از هر چیز بر ادبیات معاصر سایه افکنده است. شکست ارزشها و درهم شکستن برج و باروی سنتهای کهن و لو به قیمت از بین رفتن همه چیز باشد روش نسل کنونی است. سدهائی که روزگاری مسیر روزگار ادبیات کهن را توجیه می کرد به نحوشگفت انگیزی درهم خرد شده یا در حال خرد شدن است و اگر برای این سیل توفنده بستری نو و سدی تازه بنا نکنیم چه بسا که امواج خروشان این سیل راهی برای مسیر خویش برگزیند که به هیچ وجه با آرمانهای عالی بشری سازگار نباشد. از این که اکنون دوره تحول شگرف شعر و ادب است هیچ شکی نیست و از این که قالبهای کهن به هیچ وجه پاسخگوی این طغیان عظیم نیست باز جای هیچ گونه شکی و شبهه نمی باشد. تنها افراد واقع بینند که می توانند با دید وسیع و جهان بینی گسترده نیروی این سیل خروشان را به طرز صحیحی مهار کنند و فایده ارزشی عاید جامعه بشری سازند.

برگرداندن افکار به سوی چهار چوبهای قدیم فقط کار سفها می تواند باشد. جهان در دیده شاعر امروز^۱ جهانی است پر از فریادها، نومیدیها، شکنجهها و وحشتها و شاعر به هیچ وجه قصد آن ندارد که از این سرزمین وحشت انگیز کوچ کند بلکه به آن انس دارد، به آن خو گرفته است و بسا که از توقف در آن لذت می برد.

شاعر امروز بیش از شاعر هر عصری تنهاست. تنهایی همواره مانند سایه ای با اوست. او غمخوار و همدردی نمی شناسد و در جستجوی آن هم نیست که همدمی بیابد و با او راز خویش را در میان نهد. اصلاً گوئی سراغ هم سخن و درد آشنائی را گرفتن از علو شأن او می کاهد و احیاناً این شیوه را کهنه و مندرس می داند. همدمیایی و مردم آشنائی را گرایشی به سنتهای کهن تلقی می کند. در پیش چشم شاعر امروز همه کوچه ها بن بست است و هیچ ملجاء و پناهگاهی وجود ندارد. هدف شاعر امروز مبهم و ناشناخته است و همین ابهام یکی از صیغه های بارز شعر معاصر است.

امید و بیم آن طور که در شعر گویندگان از منته کهن است در شعر امروز وجود

۱ - در این سخنرانی همه جا منظور از شاعر و شعر امروز شاعر به اصطلاح «نوپرداز» و شعر به اصطلاح «نو» است.

ندارد. شاعر امروز نه امیدی دارد و نه ییمی. به نظر او بحث از غایت و آرمان زندگی سخنی پوچ و نارواست. ساختن دنیای آینده و دلبستگی بدان در منزلت شاعری او نیست و این کار را به دیگران وا گذاشته است. شاعر امروز شتاب زده است و دیگر مانند يك هنرمند چینی چند ساعت وقت خود را صرف نگاه کردن غنچه و باز شدن آن نمی کند، او غروب آفتاب را در افق مغرب با حوصله و آسودگی خیال نمی نگرد، آنچه روزگاری ملهم شعرا بوده امروز نیست و چه بسا که شعرای معاصر آنها را به مسخره گرفته اند.

رنگ شعر امروز از رنگ تمدن خاص زمان جدا نیست، ملکوت اعلی، آسمان آبی، مهتاب سیمگون، نغمه بلبل، سوختن پروانه، نوای جوی، منبع الهام او نیستند، زمان ما زمانی نیست که برای يك بیت سه روز شادیدانه بزنند و دهان شاعر را به خوش آمدگویی و بدیهه سرایی پراز گوهر کنند. اثرشگرف تمدن جدید، برخورد افکار ملل، جنگهای مداوم و خانمان سوز، انقلابات و آشوب در ممالک، ظهور مکتبهای فلسفی نو، تکنیک قوی جهان متری، گسیخته شدن بندهای بردگی، فریاد سیاهانی که در حال پاره کردن غل و زنجیرند، افسار گسیختگی مردمی که از یکنواختی زندگی به ستوه آمده اند همه و همه در شعر امروز اثری شگفت انگیز دارد.

شکست سنتها باعث می شود که همه چیز درهم ریزد و خوب و بد، زشت و زیبا به دست امواج بنیان کن طغیان سپرده شود و حتی کار به جائی رسد که وزن شعر که نوعی موسیقی خاص آن است مورد نفرت و بی اعتنائی قرار گیرد.

به قول آندره موروا عجیب است که بعضی مقید بودن به نظم و حدود را نوعی شکست تصور می کنند چه بسا که گاه خود وزن را هبتر شاعر برای درک معانی است چنانچه در مجسمه سازی بسا اوقات شکل ناهنجار و خشن سنگها ملهم مجسمه ساز در به وجود آوردن آثار هنری با طرز خاص است. گاه به وسیله یکی از این قافیهها برقی می جهد که همه يك قطعه شعر از آن روشن می شود و باز در جای دیگر درباره این شعر بود که «ای فرشته سراپا زیبایی آیا هرگز با چین و چروک سروکار داشته ای» می گوید من گمان نمی کنم که بودلر هنگام ساختن این قطعه با خود گفته باشد که این قطعه را از بندهای ۵ مصرعی خواهم ساخت چنان که پنجمین تکرار اولی باشد، این است که اگر اشعار حافظ و مولانا و سعدی مورد دقت قرار گیرد مشاهده می کنیم که بسا اوقات قوافی و وزن شاعر را رهنمون به مضامین بسیار زیبا شده است که مسلماً هرگز شاعر در ابتدای سرودن غزل به فکر آن نبوده است و این راز شگفت انگیز است که در وزن و قافیه و موزونی کلام نهفته است. آندره موروا چه کلام دلپسندی در این باره ابراز می دارد مسلم است که خاصیت وزن اینست که حال

انتظار و اشتیاق در شخص به وجود می‌آورد و ذهن انسان مترصد قافیه است و چون بدان برخورد احساس لذت می‌کند. توجه فرمائید که چه اندازه وزن و طمطراق کلام و کلمات موزون به شعر خاقانی جلا داده است و تاچه اندازه ترکیبات و الفاظ خوش‌آهنگ شعر حافظ را دلپسند و جاودانی ساخته است.

هدف شاعر امروز نباید تحقیر کردن و کوچک شمردن آثار شعرای سلف باشد بلکه باید توجه کند که شعر هیچ‌گاه پیوند خود را با گذشته نمی‌گسلد بلکه مانند رودخانه مواجی است که در بستر خود به سیر منطقی خویش ادامه می‌دهد.

پیوند شعر با گذشته و محیط و مردم ناگستنی است و مسلماً نوجوئی سنت شعر است و اگر روزگاری بگوئیم شعر راه واقعی خویش را منجمیع جهات یافته است اشتباه بزرگی مرتکب شده‌ایم. شاعر باید همواره در تلاش باشد و شعر او متحلی به حلیه رویدادهای عصر باشد و چون سبغه شعر در ادوار مختلف گوناگون است ناچار شاعر باید تسلیم این جبر باشد. شعر زمان ما مسلماً دارای خصوصیات است که هرگز با شعر شعرای سلف همانند نبوده است.

در شعر امروز طغیان و غرابت و جنون ارکان اصلی‌اند و چون شعرا از فرمهای معهود سیر و خسته شده‌اند هر نوع تغییری را جایز می‌شمرند، به طوری که گاه تغییر سنتها با يك لجاجت خاص آمیخته شده است.

در شعر امروز ابهام و استعاره نقش مهمی را به عهده دارد و گاه می‌توان گفت که شعر امروز قابل انتقال به دیگران نیست و احیاناً جنبه اشراق دارد.

در شعر معاصر همه مدعی نوآوری هستند، بازار تخطئه دیگران رونقی به سزا یافته است.

در هیچ عصری در شاعری به اندازه عصر ما مدعیان سبک نو و طرز نو برپا نخاسته‌اند و تا این حد دگرگونی در ادبیات فارسی به وجود نیامده است.

روی هم رفته از جنبش مشروطه تا امروز در هر جا فریاد سبک نو طنین‌انداز بوده است و هر کس خود را به حق یا ناحق پیغمبر شعر معاصر و بنیان‌گذار کاخ ادب امروز می‌داند.

مرحوم ملک‌الشعراى بهار در مثنوی مستزادی در جواب سرمد چنین می‌سراید و موضوع نوسرائی را به طرزی خاص بیان می‌کند و خود را طراح سبک نو و معمار زیبای قصر نو ساخته ادب معرفی می‌نماید.

اینک آن مثنوی مستزاد :

جواب بهار به سرمد

سرمد! شعری که گفتی خوب بود صاف و بی‌تعقید و خوش‌اسلوب بود

مطلبش مطلوب بود
 ليك تاريخی که گفتمی سر بسر با حقیقت جفت نامد در نظر
 فکر کن بار دگر
 شاعرانی که بپردی نامشان کردی از روی ادب اکرامشان
 بوده طرزی عامشان
 جمله در وزن و روی هم مشربند در عبارات دری هم مکتبند
 گر جدا در مطلبند
 شعر فردوسی ، دقیقی وار بود فرقتی اندر قرصی اشعار بود
 ورنه يك هنجار بود
 وان دقیقی با همه کبر و غرور بود سبکش همچو سبک بوشکور
 کن به اشعارش مرور
 عنصری و فرخی و عسجدی زینتی و خرمی و ترمذی
 یکدیگر را مقتدی
 کم کم وضع زبان تغییر کرد وان تطور در سخن تأثیر کرد
 فکر هم توفیر کرد
 گر نو آید در نظر شعر کسی اختراعی نیست در شعرش بسی
 هست فکرش نوری
 فارسی بعد از مغول بر باد شد و اصطلاحات کهن از یاد شد
 شعر بی بنیاد شد
 سعدی و حافظ که نیکو گفته اند هر دو دنبال تتبع رفته اند
 کهنه گوهر سفته اند
 نکته دیگر کنم بهرت بیان شاعر اندر هر زمان و هر مکان
 هست شاگرد زمان
 هر زمانی فارسی يك طور بود شاعر آن طوری که صحبت می نمود
 شعرهائی می سرود
 هر که را فکر نکو بود و قوی شهرتی می کرد در نظم و روی
 چون جناب مولوی
 هر چه شاعر می شنید از شهر خویش همچنان می گفت شعر از بهر خویش
 مقتضای دهر خویش
 رفته رفته شد زبان خام و خراب شد لغات از یاد ، با هر انقلاب
 گشت ملت بی کتاب
 سبک هندی گرچه سبکی تازه بود لیکن او را ضعف بی اندازه بود

سست و بی شیرازه بود
 فکرها سست و تخیلها عجیب شعر پر مضمون ولی نادلفریب
 وز فصاحت بی نصیب
 شعر هندی سر به میلیون می کشید هر سخنور بار مضمون می کشید
 رنج افزون می کشید
 لیک از آن میلیون نبینی ده هزار شعر دلچسب فصیح آبدار
 کاید انسان را بکار
 زان سبب شد سبک هندی مبتذل گشت پیدا در سخن عکس العمل
 شد تتبع وجه حل
 بحث بعدالموت شد مقبول عام نوبت تقلید آمد در کلام
 یافت این معنی دوام
 چرک شد آثار استادان پیش شاعران را تازه شد آئین و کیش
 سبکها شد گرگ و میش
 تا به مشروطیت این رسم و نمط بود مجری ، چه صحیح و چه غلط
 لیک در ایران فقط
 از پس مشروطه نوشد فکرها سبکهای تازه آوردیم ما
 شد جراید پر صدا
 بدعت افکندند چندی ز اهل هوش سبکهای تازه با جوش و خروش
 لیک زشت آمد به گوش
 سر بسر تصنیف عارف نیک بود سبک عشقی هم بدان نزدیک بود
 شعر ایرج شیک بود
 نیک بودند این سه تن از اتفاق در فن خود هر سه قآانی مذاق
 گاه لاغر ، گاه چاق
 بود ایرج پیرو قائم مقام کرده از او سبک و لفظ و فکر ، وام
 عارف و عشقی عوام
 احمدای «سید اشرف» خوب بود احمدای گفتن از او مطلوب بود
 شیوه اش مرغوب بود
 سبک اشرف تازه بود و بی بدل لیک هپ هپ نامه بودش در بغل
 بود شعرش منتحل
 بعد از آنها گشت روحانی علم آن که در شعرش اجنه زد رقم
 خوب گوید ، لیک کم
 دیگری پژمان و دیگر شهریار شعرهاشان تازه است و خوشگوار

هر دو لیکن کندکار
 شعر افسر محکم است و یکنواخت لیك غیر از قطعه کمتر شعر ساخت
 زی سداسی نیز تاخت
 گرچه طرز قطعه‌سازی طرز نیست خاصه چون کم باشد آن را ارز نیست
 مایه‌اش را ورز نیست
 قطعه‌های افسر از روی یقین هست طرز قطعهٔ ابن یمین
 لیك محدود است این
 شعر سرمد هست شیرین چون عسل چامه و قطعه ، دو بیتی و غزل
 شیوه‌اش نا منتحل

* * *

من خود از اهل تتبع بوده‌ام جانب تقلید ره پیموده‌ام
 وز تعب فرسوده‌ام
 لیك در هر سبك دارم من سخن پیرو موضوع باشد سبك من
 سبك نو ، سبك کهن
 نوترین سبکی که در دست شماست بار اول از خیال بنده خاست
 دفتر و دیوان گواست
 بود در طرز کهن نقصی عظیم رفع کردم نقص اسلوب قدیم
 با خیال مستقیم
 سبکها در طبع من ترکیب یافت تا که طرز مستقل ترتیب یافت
 در هر صورت سخن آخر این است که شعر معاصر در حال تکوین است و هنوز
 راه روشنی برای آن پدید نیامده و بر شاعران است که با کوشش بسیار و تلاش مداوم
 و دور از هر هیاهو بکار خویش عشق ورزند ، اندیشه کنند و آثار خلاقه خویش را
 عرضه دارند و از تقلید با رد و تتبع نابجا تا حد امکان خودداری کنند و تنها به خویش
 قائم باشند و به هیچ وجه مد روز را در نظر نگیرند و برا حسنیت دیگران دل نبندند
 و چنانچه بکار خویش اعتقاد دارند بیمی از تقبیح مردم به خویش راه ندهند .

وظیفه شاعر ایرانی در برابر جامعه خود

این که شعر چیست ، نظم است یا نظم قالب شعراست ، شعر باید موزون باشد یا آزاد و اگر موزون باشد همین اوزانی که ما داریم کافی است یا باید تغییراتی در آن داده شود و کم و زیاد گردد موضوعی است که محتاج بحث مفصل و جداگانه‌ای است و موضوع بحث امروز ما نیست لذا از آن درمی‌گذریم .

موضوع بحث ما وظیفه شاعر است نسبت به جامعه خود یعنی وطن و ملت خویش ، بنابراین در همین موضوع صحبت می‌کنیم :

وظیفه شاعر

گذشته آئینه آینده است یعنی همان طوری که آدم صورت خود را در آئینه می‌بیند صورت آینده خود را ، می‌تواند در گذشته ببیند ، از گذشته می‌تواند بفهمد که برای حال و آینده خود چه باید بکند و چه نباید بکند .

پس ما برای این که بدانیم سخنور چه وظیفه‌ای نسبت به جامعه خود دارد باید ببینیم سخنوران سابق ما چه کرده‌اند. کسانی که در ادبیات فارسی تعمق نکرده‌اند و سرمایه آنها چند ترجمه از چند رمان یا شعر یا مقداری فلسفه نظری بعضی از متفکرین فرنگ است هر چه می‌خواهند بگویند . شعر فارسی در اوج ترقی است و به حد کمال خود رسیده ، این مطلبی است که مطالعه‌کنندگان اشعار و ادبیات عالم بدان اذعان دارند .

شما می‌دانید که در قدیم که هنر ملل عالم را معین کرده‌اند ملت عرب را در شعر سرآمد تمام ملل دانسته‌اند به این جهت در زمان هارون و مأمون وقتی علوم

وفلسفه یونان را به عربی ترجمه کردند شعریونان را قابل توجه ندانستند و چیزی از آن ترجمه نکردند و بعد از آن دوپادشاه نیز مسلمانان آنچه از ذخایر فکری و علمی غرب بود به زبان عربی منتقل ساختند ولی اصلاً شعر غربی را نقل نکردند زیرا پست‌تر از اشعار عربی دانستند. البته بلندی شعر عرب قابل انکار نیست. ولی مستشرقین اروپائی قبول دارند که دائرة شعر فارسی بمراتب از شعر عربی وسیع‌تر است و در يك مباحثه‌ای که بین يك عالم عرب و يك مستشرق رخ داده بود دیدم، عرب به مقام شعر در عرب افتخار کرده و مستشرق می‌گوید این افتخار از آن ایرانیان است نه شما برای این که آنها هستند که آنچه در زندگی بشر رخ می‌دهد و آنچه در فکر بشر می‌گذرد به زبان شعر آورده‌اند و از آن دفترها ساخته‌اند.

پس کسانی که این یادگار عالی را از خود باقی گذاشته‌اند شایستگی اینرا دارند که آنها را مورد مطالعه قرار دهیم و ببینیم چه کرده‌اند و ما باید چه بکنیم که وظیفه خود را نسبت به جامعه خود ادا کنیم.

آنها ملت ساخته‌اند، زبان ساخته‌اند، يك ملت مرده را زنده کرده‌اند و او را برای يك زندگی شرافتمند حاضر ساخته‌اند.

بسی رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم از این پارسی

ارغنون‌های که تارهای آن با تار قلب ملت ارتباط داشته در دست گرفته‌اند و بر آن نواخته‌اند و با ارتعاش تارهای آن تارهای دلها را به ارتعاش در آورده‌اند و همان طوری که موزیک نظامی افواج قشون را به پیش می‌راند ملت را به طرف حیات، به طرف عزت و بزرگی، به طرف سرافرازی و سربلندی به پیش رانده‌اند و بسیار متأسفم که بگویم این ارغنون يك وقتی نوا را تغییر داده و به جای بانگ بیداری و ندا، حرکت به سوی حیات بهتر و عالی‌تر نواهای خواب‌آور زده و ملت را خواب کرده و نتیجه این شده که يك ملت غالب با عزت و شوکت، مغلوب و ذلیل گشته است ولی به هر حال شعر کار خود را کرده اما شاعر به خطا رفته است.

شعر اینست که چنین اثری داشته باشد و شاعر سراینده‌ای است که با سرودهای خود بتواند ملتی را بیدار یا خواب کند او را به طرف سرافرازی و سربلندی و قدرت و شوکت سوق دهد یا به سوی تسلیم و رضا و عقیده این که هر چه پیش آید خوش آید.

حالا وقتی کسی چنین موهبتی از جانب خدا یافت و چنین قدرتی پیدا کرد کدام يك از آن دو طرف را انتخاب کند خودتان بهتر می‌دانید و حاجت به بیان نیست. ولی آیا شاعر در انتخاب یکی از این دو طریق مختار است؟ متأسفانه خیر. برای این که شاعر مثل هر فردی فکر خود را از محیط می‌گیرد، در محیطی که افکار سوفسطائی، تصوف، زهد و گوشه‌گیری از دنیا حکم فرماست، شاعر متصوف متفلسف، انزوا پسند به وجود می‌آید و در محیطی که افکار جهانگیری، عزت طلبی، برتری‌جوئی

حاکم است شاعر عزت طلب ، با نخوت ، شجاعت پسند و همت بلند می گردد و ترشحات فکری او چنین خواهد بود :

که گفتت برو دست رستم بند	نبندهد مرا دست چرخ بلند
اگر چرخ با من نیاید دوال	به گرز گرانش دهم گوشمال
که من از گشاد کمان روزکین	بدوزم همی آسمان بر زمین
نبیند مرا زنده با بند کس	که روشن روانم بر اینست و بس

البته اینها را فردوسی از زبان رستم و به طور حکایت گفته ولی انعکاسی از روح مردم آن زمان ایران است و این را باید دانست که همیشه اشعار هر ملتی آئینه تمام نمای فکر و حیات یک ملت است و اگر این طور نباشد شعر نشان دهنده حیات و روحیه یک ملت نباشد آن شعر نیست ، چیز تقلیدی و بیهوده ای است و به همین جهت است که عربها همیشه با این عبارت به شعر خود افتخار می کنند (الشعر دیوان العرب) یعنی شعر دفتر حیات عرب است .

وقتی آدم اشعار زمانهای مختلف فارسی را مطالعه می کند می بیند که آنها تابع عوامل جغرافیائی ، سیاسی ، اقتصادی و مجموع حیات اجتماعی بوده اند .

دردوره سامانیها که دوره تجدید حیات ملی ایرانیان بوده و دوره غزنوی و سلجوقی که ایران نردبان ترقی را گرفته بود و ربه صعود می رفته ادب و مخصوصاً شعر فارسی نیز طریق کمال می پیموده و دائره وسعت خود را با وسعت دائره قدرت این سلطنتها می پیموده و از تمام آنها نخوت ، عزت ، شجاعت و مردانگی می تراود برای این که در آن زمان این روح بر محیط سائد بوده است .

در این دوره و زمان است که از جهت وسعت مملکت و قدرت ایران جز در زمان داریوش کبیر و از حیث علم و تمدن و شعر و ادب تاریخ ایران ابداً نظیر آن را نشان نمی دهد .

غزنویها قسمت اعظم افغانستان و سند را فارسی کردند و دنیائی درهند برای بخش زبان و ادبیات فارسی گشودند و شاهکارهایی از شعر و ادب فارسی نظیر شاهنامه و اشعار عنصری ، فرخی ، عسجدی ، غضائری ، بدایعی و صدها شاعر فحل بی نظیر یا کم نظیر را از خود به یادگار گذاشتند و سلجوقیها فرهنگ و شعر و ادب فارسی را در تمام دنیا منتشر ساختند به طوری که تا این اواخر زبان رسمی تمام شرق میانه و تا قسمتی از شرق دور زبان علمی و ادبی و رسمی ایشان فارسی بود .

به هر حال شعر فارسی در دوره سامانیان و چغانیان در اوراءالنهر ظهور کرد و پا به مدارج ترقی گذاشت و در دوره غزنوی به اوج ترقی رسید و در دوره سلجوقی که دوره عظمت ایران بود سرتاسر ایران و دنیای متمدن معروف آن زمان را فرا گرفت و چون چنان که گفتیم شاعر فکر و روحیه خود را از محیط می گیرد و محیط

ایران در آن روز يك محيط مترقی و دورهٔ عزت و سربلندی بوده شعر فارسی در این دوره‌ها پراز نخوت و غرور و عزت و سرافرازی است .

گویند در هندی سلطان محمود قلعه‌ای را محاصره کرده بود و به ایشان نوشت تسلیم شوند و از وزیر پرسید که فردا چه جواب خواهند داد ، وزیر این شعر را خواند . سلطان گفت این شعر کیست که از آن بوی مردی همی آید الخ .

اگر جز به کام من آید جواب
همچنین اشعاری از این قبیل :

مهرتری گر بکام شیر دراست
یا بزرگی و عز و نعمت و جاه
شو خطر کن ز کام شیر بجوی
یا چو مردانت مرگ رویاروی

اینها با این گفته‌های مهیج و تشویق به بزرگی طلبی و تحریک حس حیات پراز افتخار يك ملت مرده را زنده کردند و يك تاریخ پرافتخار را از قبر برانگیختند و آن را طوری جاویدان ساختند که تا دنیا دنیاست اینها خواهد بود و تا اینها هست ایران و ایرانیت نخواهد مرد .

امکان ندارد که کسی شاهنامه فردوسی و اشعار شعرای معاصر او را بخواند و راضی شود که هیچ تنوری یا ایدهٔ ثولوژی بر ملیت ایران قلم بکشد .

چو ایران نباشد تن من مباد
بر این بوم و بر زنده يك تن مباد

پس وظیفهٔ شاعر ساختن يك ملت برای يك زندگی پرعزت و افتخار و نگه داشتن آن افتخارات برای نسلهای بعد است چنان که بزرگان ادب ما در دوره‌های پیش کرده‌اند و آن همه حوادث که هر يك از آنها برای محو يك عالم کافی بوده نتوانسته ایرانیت را محو کند و وحشی‌ترین قبایل که هول‌انگیزترین حمله به این خاك کرده‌اند و تصمیم داشته‌اند که حتی سگ و گربه در این خاك زنده نماند مقهور ادبیات عالی ما شده‌اند و بعد خودشان رنگ ایرانیت گرفته‌اند و مروج تمدن ایران شده‌اند و می‌دانید مظهر این تمدن فقط اشعار فارسی بوده است زیرا نوع دیگر ادب تا این اواخر فقط با زبان عربی جلوه می‌کرده است .

کارهای دیگر شعراء

بشر همان طوری که به پرورش تن احتیاج دارد و برای تأمین زندگی مادی می‌کوشد و می‌خواهد از جهت تن سالم و نیرومند و در زندگی مادی مرفه و متمتع باشد به پرورش روح نیز احتیاج دارد . او باید نیرومند باشد ولی انسان نیرومند . والا سایر حیوانات مثل شیر و قیل و گرگدن از او سالم‌تر و نیرومندتر هستند .

شعرای ما همان طوری که ملت را برای زندگی مادی تربیت کرده‌اند از تربیت روحی او نیز غفلت نورزیده‌اند و صدها شاعر اخلاقی در این مملکت پا به عرصهٔ

وجود گذاشته‌اند که هزاران اشعار اخلاقی از آنها به یادگار مانده که دائماً مردم برای مثل یا پند و اندرز یا نصیحت و راهنمایی در محاورات خود بکار می‌برند و جای شبهه نیست که در تکوین روحیه و اخلاق و رفتار و کردار بشر بسیار مؤثر است .

از آن گذشته فلسفه اشراق تماماً وارد اشعار فارسی شده و دفترها از آن ساخته شده که نمونه کامل آن مثنوی مولاناست .

در اینجا يك نکته لازم است که راجع به این گونه اشعار عرض کنم و برای این که وارد يك بحث بی‌پایان و مجادله نگردیم بگذریم .

این فلسفه اشراق که در ایران بلکه کلیه عالم اسلام با تصوف آمیخته شده و هر چند صوفیهای ما اقرار ندارند که فکر خود را از آن گرفته‌اند ولی به هر حال این دو تا به هم آمیخته و تقریباً یکی است .

در این طریقه علما و شعرای بسیار بزرگی هستند امثال غزالی ، سعدی ، سنائی ، مولانا ، جامی و درویشهای بنگی و تنبل و هرزه‌گوی ، هرزه‌گرد و گدا و به همان اندازه که دائره طبقات و طرق اینها وسیع و فاصله بین شخصیت‌های ایشان زیاد است دایره گفتار ایشان نیز وسیع و فاصله بین آنها زیاد است .

حد عالی این طریقه یعنی عرفان که برای ترقی روح بشر و هدایت او به يك زندگانی روحانی پس از تأمین زندگی مادی است بسیار خوب است زیرا همان‌طوری که بشر از جسم و روح تکوین یافته باید روح و جسم او هر دو تربیت گردد ولی در هر کدام از اینها افراط و یا تفریط شود مضر است . بدبختانه شعرای دوره‌های بعد در نتیجه غلبه اقوام وحشی و ظلم و ستمی که دائماً از طرف اقوام و افراد غالب بر این ملت تحمیل شده دیگر طرق افتخار و برتری را فراموش کرده‌اند و همان‌طوری که تریاکی برای تسکین اعصاب خود به تریاک متوسل می‌شود کوشیده‌اند که خود و ملت را با تخدیر اعصاب تسکین دهند و نتیجه رضایت ملت به ذلت و فقر و اسارت شده‌است و این همان است که در مقدمه گفتیم شعر همیشه کار خود را می‌کند ولی اگر خطائی باشد در رفتار شاعر است . کسی می‌گفت حرمه خوب تیراندازی بوده ولی به بد جائی تیر انداخته .

غذای روح

روزی در لندن به سیر فرانک اسمیت که یکی از علمای بزرگ انگلیس است گفتم شما چرا گندم و محصولات غذائی نمی‌کارید و سرتاسر مملکتان را علفهای بی‌مصرف فرا گرفته است . گفت ما فکر کردیم که با انقلاب صنعتی و صدور مصنوعات غذای خود را از خارج تهیه کنیم و بگذاریم مملکتان همیشه سبز و خرم باشد زیرا گندم تا مدتی سبز است و بعد خشک و درو می‌شود و زمین خشکی به جای آن باقی

می ماند ولی این علفها همیشه سبز و طراوت آن باقی است . اینها غذای چشم و روح است همان طوری که جسم محتاج غذاست روح نیز احتیاج به غذا دارد .
 شعرای ما برای تهیه غذای روح نیز بی اندازه کار کرده اند و اشعار ذوقی و عشقی فارسی در درجه اول اشعار دنیاست .
 نمونه کامل این شعراء سعدی و حافظ و نظامی هستند که تا دنیا دنیاست در آسمان ادبیات ایران خواهند درخشید . و چون به تمام زبانها ترجمه شده اند ادبیات دنیا از ایشان پرتو خواهد گرفت .

پس شعرای ایران در تمام شئون زندگی بشر وارد شده اند و صف هر نوع زندگی حال و گذشته را کرده اند . تمام افکار فلسفی و اجتماعی و اخلاقی که ممکن است برای بشر رخ دهد در آئینه اشعار خود منعکس ساخته اند . غزل داستان تاریخ و حماسه و تهییج به مردانگی و تفوق و برتری ، تاریخ افکار علمی و خلاصه آنچه مربوط به مغز و جسم و ذوق و روح و عرصه زندگی است با بهترین و شیواترین لفظ و نغزترین معنی گفته اند و شعرای امروز ما نیز باید همین کار را بکنند ولی برای زندگی امروز نه گذشته ، مبتکر باشند نه مقلد ، خالق باشند نه این که اشعار قدما را تقلید و الفاظ ایشان را پیش و پس کنند . ملت را برای لیاقت بقای در عرصه حیات امروز بسازند ، روح او را تربیت کنند ، ذوق او را ترقی دهند و برای رسیدن باین هدف چه باید بکنند ؟

هَرس و پیوند

شعر و ادب بوستانی است که اگر هرس و پیوند نشود گلهای تازه نخواهد داد و باغی زیبا و خرم نخواهد بود . یا خشک می شود و یا درختان پژمرده پیری در آن باقی خواهد ماند .

بستان شعر ما در قدیم از زیباترین بستانهای دنیا بوده ولی امروز بقدری گل جدید و درختان پیوندی و میوه های نوظهور در دنیا پیدا شده که اگر باغبانی خواست با همان درختان و میوه های سابق بسازد محصول مشتری پسندی نخواهد داشت .
 افکار ادباء و شعرای ما بعضی هنوز خوب است و برای هر عصر و زمانی مفید خواهد بود و بعضی برای آن زمان و متناسب با آن عصر بوده و امروز دیگر مورد ندارد و همین طور وصف و تعبیر و بیان چه از حیث لفظ و چه از حیث معنی . مثلاً
 این اشعار فردوسی در منتهای فصاحت و اوج بلاغت است :

به چرم گوزن اندر آورد شست	بمالید چاچی کمان را به دست
نهاده بر او چار پر عقاب	خندنگی گزین کرد پیکان چو آب
خروش ازخم چرخ چاچی بخاست	ستون کرد چپ را و خم کرد راست

چو بوسید پیکان سر انگشت او گذر کرد از مهره پست او
قضا گفت گیرو قدر گفت ده فلک گفت احسن ملک گفت زه

در این موضوع و این معنی ممکن نیست يك بشری بتواند بهتر از این بگوید ولی دیگر این ادوات موجود نیست و نباید به این لفظ و معنی شعر گفت مگر شعر آخر که برای هر زمانی خوب است مگر این که مردم منکر فلک و ملک و قضا و قدر گردند. باید همین طور شعر گفت ولی با ذکر ادوات و اسباب جدید و مضامین تازه عصر. همان طوری که کمان و تیر و خنجر و گرز و کمند وارد اشعار فارسی شده باید، بمب، موشک، تلفون و تلگراف، طیاره و جت بوئینگ و اتم وارد اشعار فارسی گردد ولی تا شعر در این میدان ترقی نکند و شاعر مبتکر توانا پیدا نشود با ذکر این ادوات شعر فارسی مطبوع نخواهد شد.

مثلاً مرحوم بهار در يك جائی که به گمانم مجله دانشکده است نوشته که دیگر مردم از این شعر فردوسی چون نمی فهمند خوششان نمی آید :

بمالید چاچی کمان را به دست به چرم گوزن اندر آورد شست
و از این شعر خوششان می آید :

شر پنل بغرید پیش پلان بغلطید زپن بر آیر و پلان
من بسیار جوان بلکه بچه بودم که این شعر را دیدم اما برای هر کس خواندم خندید و مسخره کرد .

شخصی که نام او را فراموش کرده ام تفصیل کامل جنگ اول روس و ژاپون را نظم و با عکس و تصویر تمام سرداران و نامداران هر دو ملت چاپ کرده ولی نگرفته به دلیل این که در دست هیچ کس نیست و این دلیل است که مطبوع طبع واقع نشده است .

شعر تقلیدی شعر نیست

شعر در اول ظهور خود شعر بوده و نردبان صعودی شعری خود را پیموده تا به اوج ترقی رسیده .

این شعر چنان که گفتیم از هر جهت نماینده حیات شاعر و ملتی بوده که آن شاعر در وی زندگی می کرده ، بعد آن مزیت خود را از دست داده و تقلید شده است . شاعر عرب سوار شتر می شده ، شب از خیمه بیرون می آمده ، در تاریکی شب صداهای وحشت انگیز به گوش او می رسیده ، بادها خروش وحشت زای می انگیزند بعد به ریع و اطلال و دمن یعنی جای چادرها و خوابگاه شترها می رسیده و خرابه های کلبه محبوب می دیده و گریه سرمی داده است .

شاعر ما نیز چون می‌خواستہ اعشی و امروالقیس وزهیر بشود ، می‌گفته :
الا یا خیمگی خیمه فروهل که پیش‌آهنگ بیرون‌شد زمزل
یا
شب تیره و باد غضبان و فدود همی آمد آواز غول از جوانب
یا

ای ساربان منزل مکن جز در دیار یار من
تا يك زمان زاری‌کنم بر ربیع و اطلال و دمن
ربیع از دلم پر خون‌کنم خاک دمن گلگون‌کنم
اطلال را جیحون‌کنم از آب چشم خویشتن

این اشعار فقط از حیث ترکیب و بعضی الفاظ فارسی است ولی از حیث معنی عربی هزار و اندی سال پیش است و مطلقاً نمایندۀ زندگی ایرانی نیست زیرا شعرای ایران با اطلال و دمن سروکاری نداشته‌اند و مسلماً شاعر این اشعار را شب در اطاق خود پای چراغ گفته و صدها بار کلمات را عوض و بدل کرده تا به این صورت درآمده ولی چون از حیث ترکیب و عبارت فصاحتی دارد برای حفظ زبان خوب است. همان‌طوری که از جهت لفظ شعر فارسی احتیاج به هرس و پیوند دارد از جهت معنی و مضمون و فکر نیز محتاج هرس و پیوند است. همان‌طوری که بسیاری از الفاظ و کلمات قدیم دیگر مورد استعمال ندارد و باید کنار گذاشته شود و به جای آن الفاظ جدیدی که مورد استعمال دارد بکار برود. در مضمون و فکر و معنی نیز باید همان‌طور شود. عجیب است که شهر کوچک شیراز ذاتاً يك اسم شعری گردد ولی از این تهران با عظمت و بیلاقیهای زیبای آن شعر متناسب و شیرینی نباشد که بتواند مورد مثل قرار گیرد. یا راجع به رکناباد و مصلی که اولی نهر کوچکی است که حتی شهر شیراز نمی‌تواند از آبش استفاده کند و دومی جائی است که من یادم هست تا بیست‌انها خیار و کدو می‌کاشتند و تازه معلوم نبود که مصلی آنجا باشد این همه اشعار نغز باشد مثل :

بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت
کنار آب رکناباد و گلگشت مصلی را

یا
نمی‌دهند اجازت مرا به سیر سفر
نسیم باد مصلی و آب رکناباد

یا
فرق است ز آب خضر که ظلمات جای اوست
تا آب ما که معدنش الله اکبر است

ولی راجع به سد سپیدرود، کرج هیچ شعر نباشد. یا یک چنین بیت دلپذیری راجع به تهران کسی ننیند :

به امید آن که جائی قدمی نهاده باشی همه خاکهای شیراز به دیدگان برفتم
بدون شبهه امروز خوبان تهران بیش از خوبان آن روز شیرازند و ناز
و کرشمه به خوارها افزونتر و چشمان مست فراوان تر ولی چنین اشعاری راجع
به تهران نیست :

شهری است پر کرشمه و خوبان زشش جهت

چیزیم نیست ورنه خریدار هر ششم

از بس که چشم مست در این شهر دیده‌ام

حقا که می نمی‌خورم اکنون و سرخوشم

این هیچ علتی ندارد جز آن که بعد از رستاخیز تهران و رنسانس اخیر
شعرای مبتکری که مثل قدما قدرت تصرف در سخن داشته باشند پیدا نشده‌اند ولی
راجع به ری از شعرای قدیم هر چه بخواهید شعر است و شعرای بعد نیز چون مقلد
بوده‌اند هر وقت خواسته‌اند از تهران اسم ببرند ری گفته‌اند .
در معنی و مضمون نیز بعضی افکار قدیم است و به درد دنیای امروز
نمی‌خورد . مثلاً :

سعدی افتاده‌ایست آزاده کس نیاید به جنگ افتاده

ولی این شعر سعدی برای همه وقت و همه جا خوب است :

بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیگ گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی‌غمی نشاید که نامت نهند آدمی

وامثال این شعر مولانا با موقعیت جغرافیائی که ما داریم :

این وطن مصر و عراق و شام نیست این وطن شهری است کورا نام نیست

خیر این وطن مارا نام هست ، نام آن ایران است و تاجان داریم باید از آن دفاع کنیم .
یا این شعر حافظ :

از این سرای دودر چون ضرورت است رحیل

رواق طاق معیشت چه سربلند و چه پست

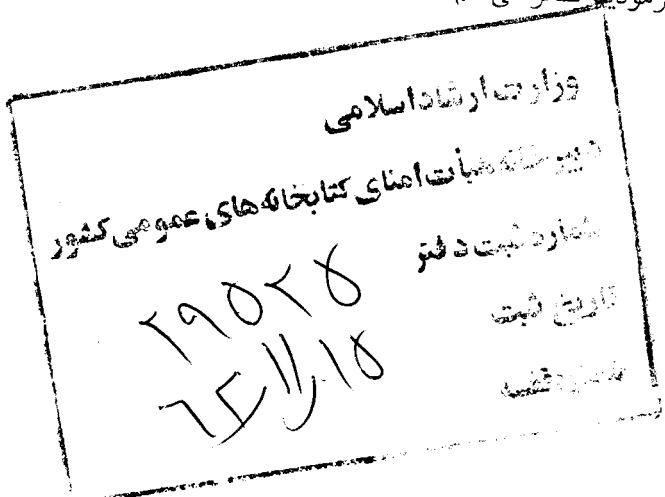
اگر چه بسیار شیرین و حتی در جای خود صحیح است ولی برای جامعه ما مفید
نیست و نباید آنها را ترویج کرد .

اما بدبختانه نمی‌دانم چه سیاستی در کار است که امروز در ادبوی دولتی
هر چه شعر خواننده می‌شود همه پر است از روح درویشی و ترویج افکار مخدر
و خواب‌آور .

بدبختانه چون شعر ماهیت اولی خود را از دست داد و به صورت تقلید و پیش و پس کردن الفاظ و مضامین شعرای سابق درآمد شعراء نتوانستند در دوره های بعد رسالت تاریخی خود را انجام دهند .

در اوایل مشروطیت شعرائی پیدا شدند که به مناسبت حیات جدیدی که پیش آمده بود اشعاری گفتند و تاحدی خدمت هم کردند و در جنگ اول شعرائی مثل وحید دستگردی ، عارف ، عشقی اشعاری گفتند که به علت اشغال ایران و هیجان احساسات مردم در سرتاسر مملکت منتشر گشت ولی این شعله زود خاموش شد و عجیب این که در این جنگ با تمام مصایبی که بر سر این ملت و مملکت آمد نعره هیجان انگیزی از هیچ شاعری برخاست . ولی البته نویسندگی که در این دوره ترقی کرده بود خدمتها و خیانتها بسیاری کرد و ما خودمان در حین اشغال و فتنه های بعد از آن با قلم کارهائی کردیم که موافق و مخالف به اثر عمیق آن اقرار دارند منتهی به عقیده خودمان و مبهن پرستان خدمت و به عقیده مخالفین که اغلب عمال اشغال گران بودند خیانت بود ولی به هر حال کسی منکر نیست که مؤثر بود .

بدین مناسبت این دو کلمه را نیز عرض و در دسر کم کنم :
من در اوایل زندگی می خواستم شاعر بشوم و چیزهائی نیز گفتم ولی در یک جائی خواندم که اگر کسی خواست به اجتماع خدمت کند باید نویسنده شود زیرا میدان کار او وسیع تر است بدین جهت من شعرا رها ساختم و به نویسندگی پرداختم . از تصدیعی که دادم معذرت می خواهم و از این که استماع حرف مرا تحمل فرمودید تشکر می کنم .

تهران ۱۳۴۹ خورشیدی

